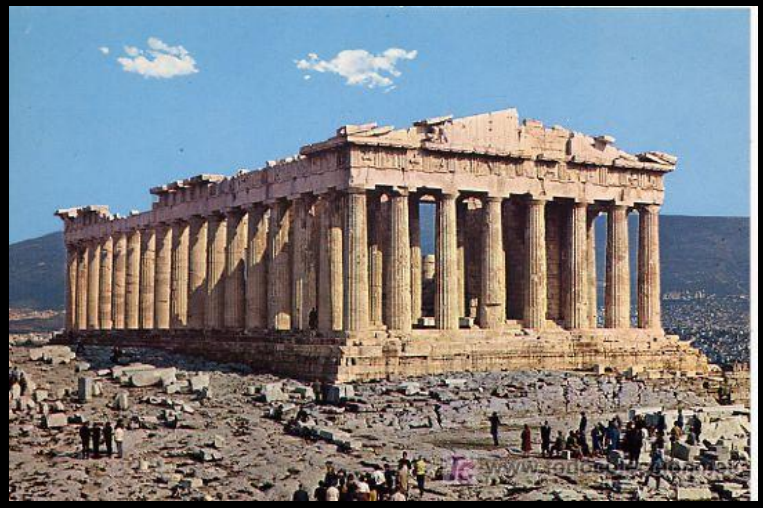
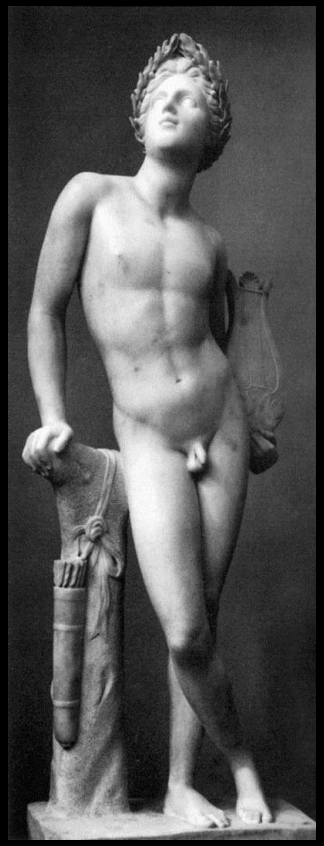


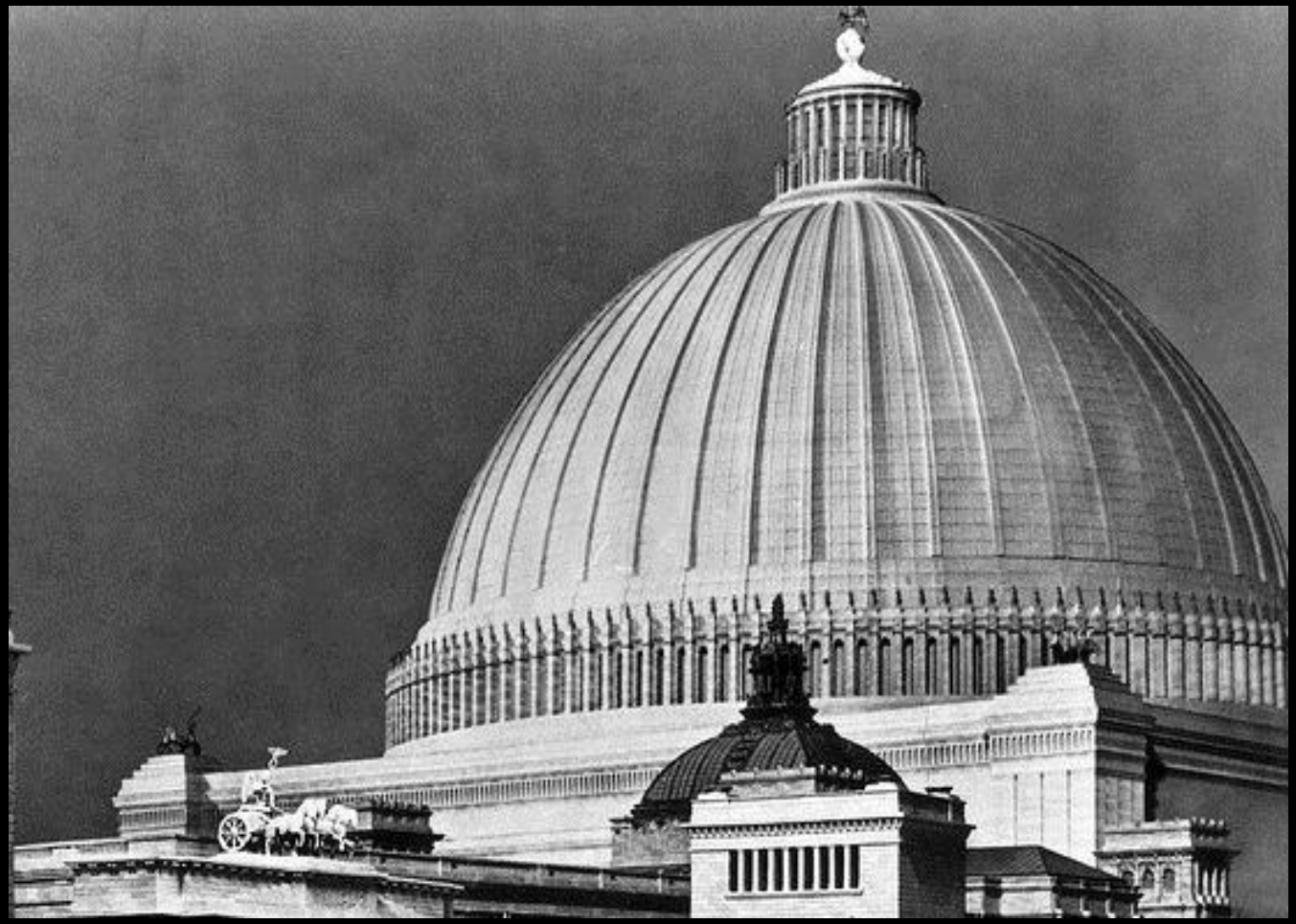
TEMA 3: ARTE GRIEGO

- CONTEXTO HISTÓRICO

1. INTRODUCCIÓN. LOS ÓRDENES
2. EL TEMPLO GRIEGO: EL PARTENÓN
3. LA ESCULTURA: LOS GRANDES MAESTROS DE LOS SIGLOS V Y IV POLICLETO Y FIDIAS. PRAXÍTELES Y SCOPAS. LISIPO Y SU CANON
4. EL PERIODO HELENÍSTICO
5. LA ESCULTURA IBÉRICA.

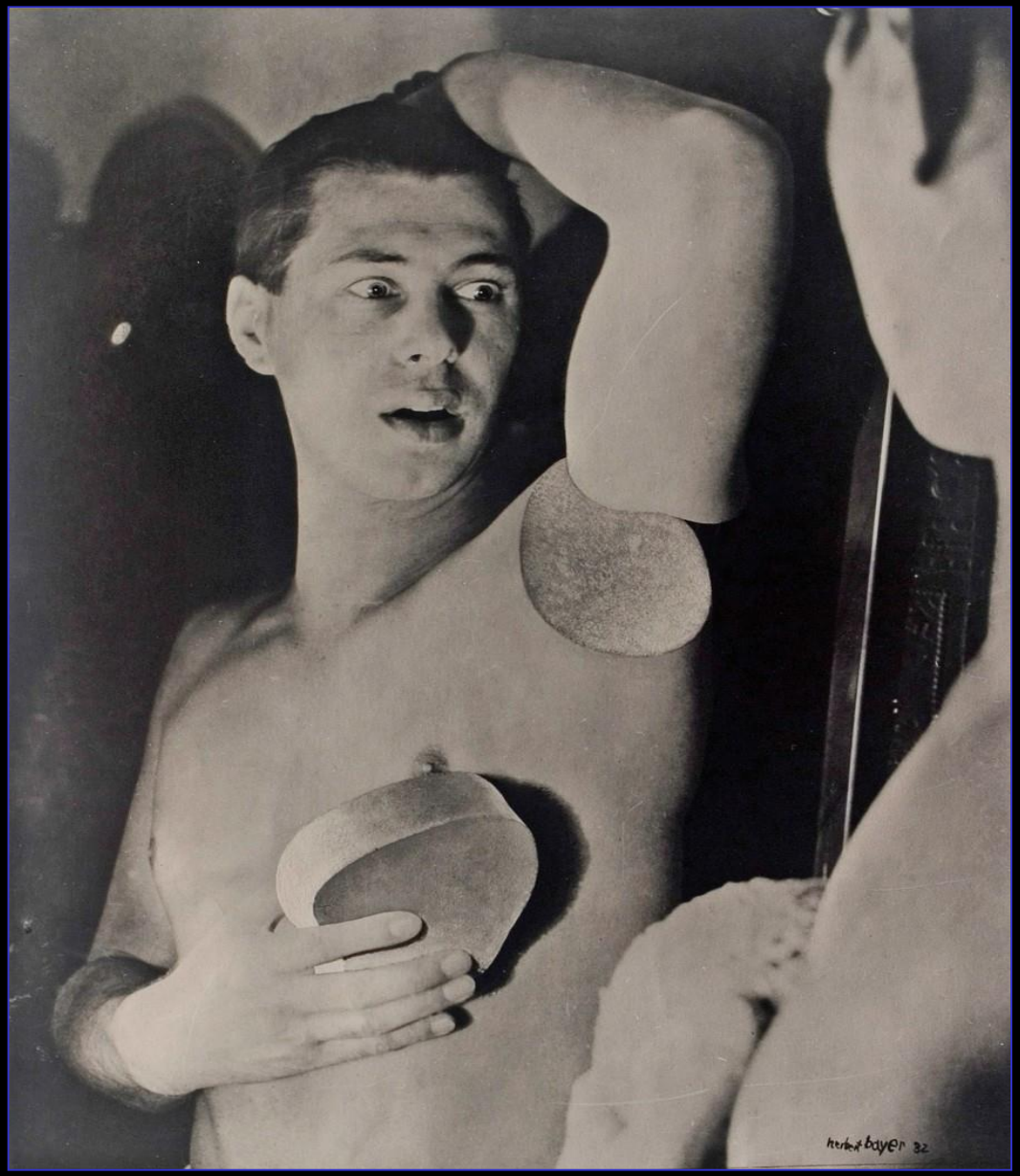
“Que cada cual sea a su manera griego, pero que lo sea” Goethe



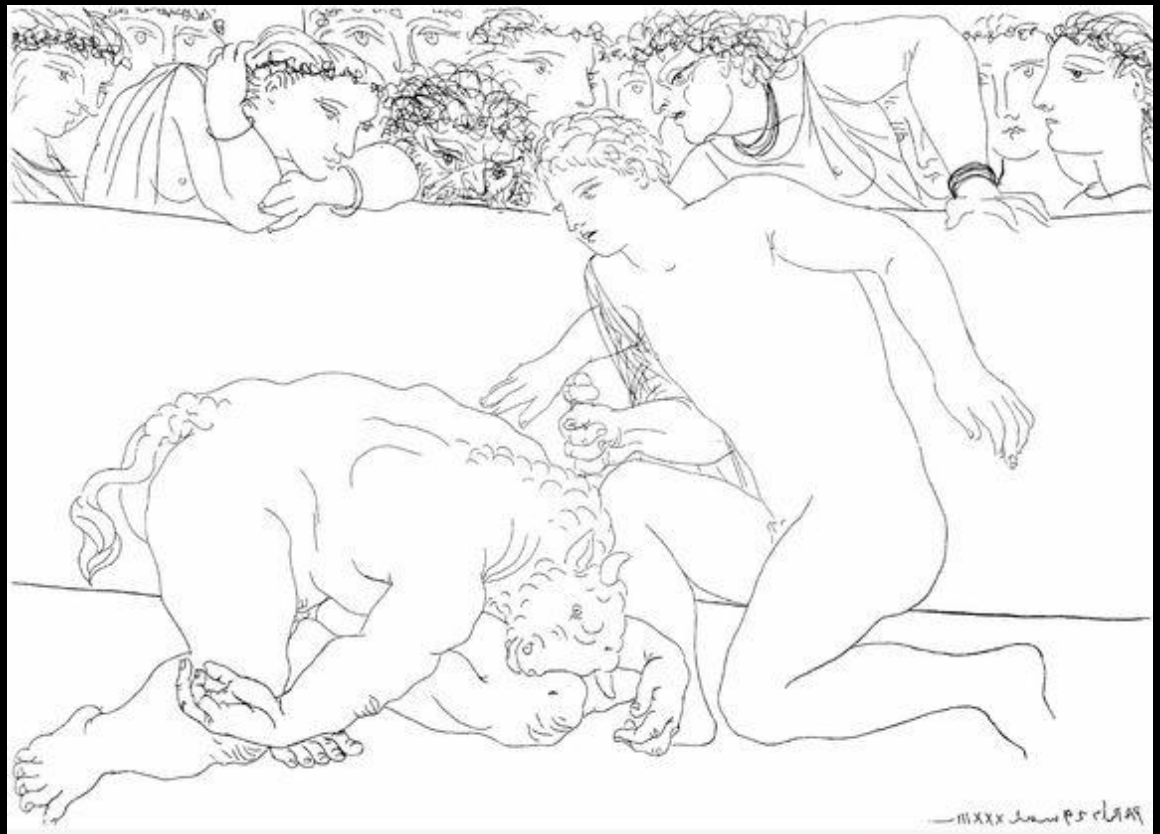


Réplica del Partenón en USA

PALLAS ATHENE
GUSTAV KLIMT



Herbert Bayer, Autorretrato



Fundación Juan Mach

La Minotauromachie (1935): Picasso en su laberinto

17 julio-31 agosto 2013

Suite Vollard

Minotauro vencido, 1933

© Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2013

Algunas preguntas previas

Templo de Aphaia (Egina)

¿Qué significa "**Clásico**"?

¿Qué es la "**Belleza**"?

Diadúmeno, de Polícleto

Danza clásica

Te dijeron que tomando las clases aprenderías a bailar...
¡Y terminaste aprendiendo a volar!

Clásico, clasicismo

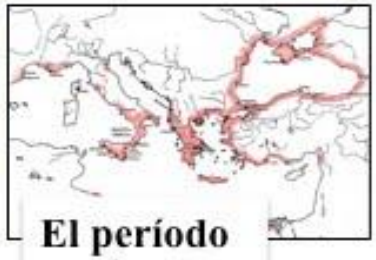
- Desde los tiempos de la antigua Roma el concepto ***classicus*** era un paradigma de perfección, algo digno de imitar. Para los romanos el arte griego será un arte classicus.
- Con el tiempo el término ha seguido manteniendo este mismo sentido: una obra de arte clásica es un modelo de perfección y de belleza.
- Desde el siglo XVIII, el arte clásico sirve para designar las obras maestras de la antigüedad griega y romana.
- Como veremos a lo largo del curso, estos ideales se van a recuperar en diferentes momentos de la historia.

- CONTEXTO HISTÓRICO

EL ARTE GRIEGO: LOS REFERENTES HISTÓRICOS

¿Quiénes eran los "*griegos*"?

Civilización Cretense



Los antecedentes

El período ARCAICO

El período CLÁSICO

Guerras Médicas

Guerras del Peloponeso

El período HELENÍSTICO

Invasiones indoeuropeas

s. VII - 475 AC

475 -323 AC.

323-31 AC.

ABSORCIÓN POR EL IMPERIO ROMANO

Dorios
Rodios
Aqueos

Civilización Micénica

Época de formación

La Polis Clásica: El Siglo de Oro de la cultura griega.

Alejandro Magno

La "Helenización" del Mediterráneo

La "Polis"

EGIPTO
MESOPOTAMIA

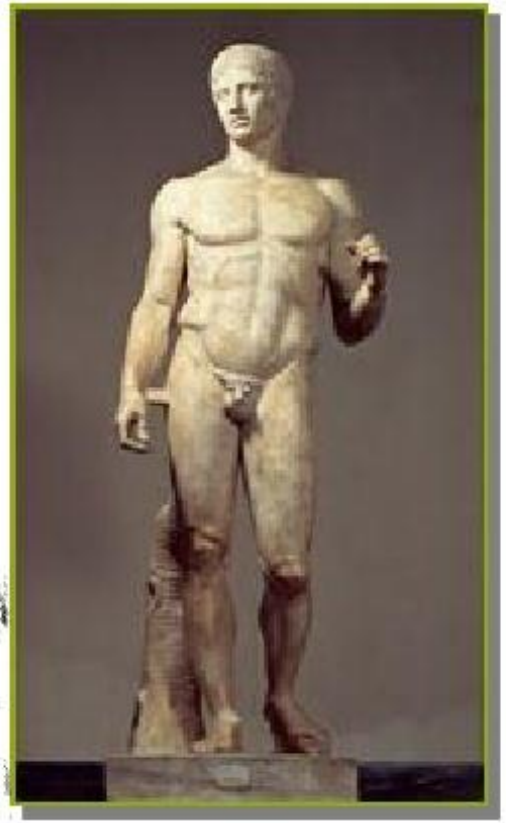
Las claves de la civilización griega

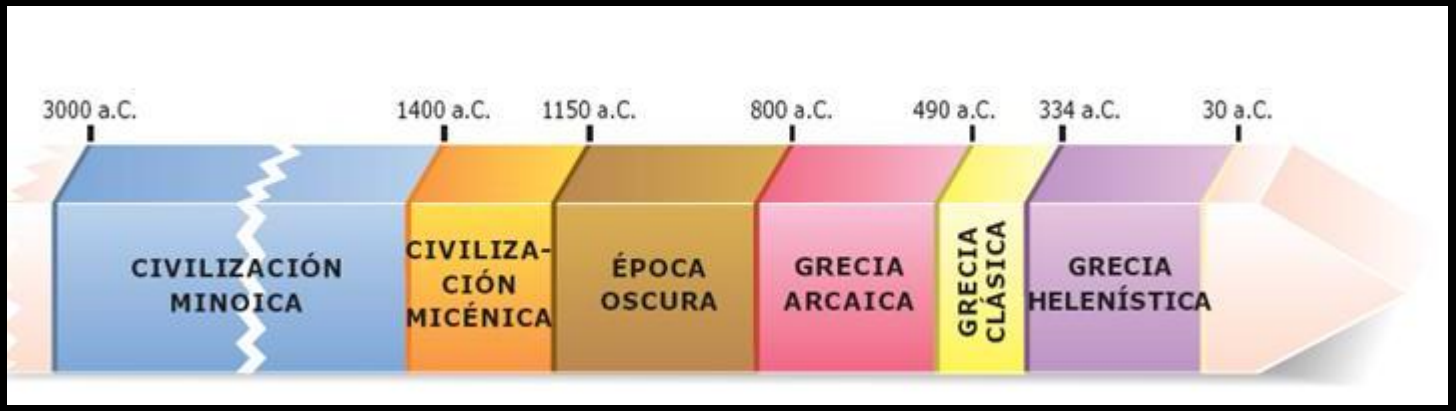
Ciudadanía
Democracia
Religión
Filosofía

El ideal de belleza platónico

«¿Qué es lo que te impresiona cuando al mirar una cosa sientes interés, ***atracción****, desbordante* ***placer****?*
La opinión general, atreveríame a decir, es que ***la relación de las partes entre sí y de aquéllas con el conjunto*** *constituye la belleza sensible; es decir, que la* ***belleza*** *de las cosas que vemos, como la belleza de todo lo demás, se compone de* ***simetría*** *y* ***proporción****.*
Según este criterio, nada simple y desprovisto de partes puede ser bello, sólo un compuesto».

PLOTINO

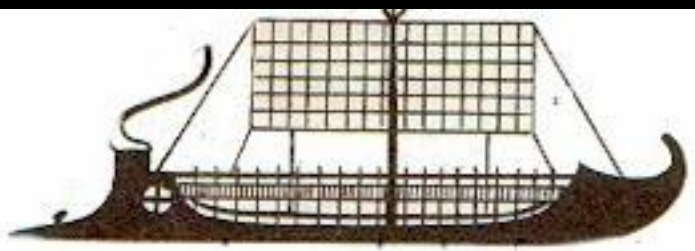



3000 a.C.
1400 a.C.
1150 a.C.
800 a.C.
490 a.C.
334 a.C.
30 a.C.
CIVILIZACIÓN MINOICA
CIVILIZA-CIÓN MICÉNICA
ÉPOCA OSCURA
GRECIA ARCAICA
GRECIA CLÁSICA
GRECIA HELENÍSTICA

MAR NEGRO
EUROPA
TRACIA
Estrecho Dardanelos
Troya
ASIA MENOR
MACEDONIA
MAR EGEO
TESALIA
Eolios
Eubea
Jonios
BEOCIA
ETOLIA
ATICA
Dorios
Corinto
Micenas
Atenas
Aqueos
PELOPONESO
LACONIA
Esparta
MAR JÓNICO
MAR MEDITERRANEO
CRETA
Cnossos

Mapa de Grecia antigua

La Lengua Española
www.geocities.com/szamora.geo



Típico barco griego de la época

GALIA

EUROPA

IBERIA

MASSILIA

ITALIA

Mar Adriático

ROMA

CUMAS

NEAPOLIS

POSEIDONIA (PESTUM)

REGIUM

TARENTO

SIBARIS

CROTONA

SELINONTE

MESINA

SIRACUSA

CARTAGO

Columnas de Heracles

Mar Mediterráneo

EPIDAMNO

POTIDEA

GRECIA

CORINTO

ATENAS

ESPARTA

DELFOS

Creta

MILETO

ASIA MENOR

BIZANCIO

SESTOS

ABIDOS

CIZICO

ODESA

HERACLEA

SINOPE

QUERSONESO

PANTICAPEA

TANAIS

PASIS

BIBLOS

SIDÓN

TIRO

CIRENE

NAUCRATIS

EGIPTO

ÁFRICA

Grecia y sus colonias.

Fenicia y sus colonias.

Imperio Asirio.

Colonias griegas y fenicias en el siglo -VI.

Claves de la civilización griega

UNA COMUNIDAD DE CIUDADANOS

Pericles

LA ***POLIS*** O CIUDAD-ESTADO. EL **CIUDADANO**

LIBERTAD INDIVIDUAL E ***ISONOMÍA***.
LA DEMOCRACIA.

IMPORTANCIA DEL **INDIVIDUO**

CONCIENCIA DEL **ARTISTA**

- **Escuelas locales (época helenística)**
- **Figura reconocida**
- **Trabaja en su *polis*, fundamentalmente**
- **Técnica e investigación, al servicio del arte**

ANTROPOCENTRISMO
"El Hombre es la medida de todas las cosas" (Protágoras)

Claves de la civilización griega

Estatua de la diosa Afrodita

UNA RELIGIÓN HUMANIZADA

DIOSES Y HÉROES HUMANIZADOS
(los griegos crean a sus dioses a su imagen y semejanza)

NO HAY UN CLERO PROFESIONAL:
- Libre albedrío
- La religión es un elemento cohesionador de la ciudad

LA *MITOLOGÍA*:
- Fuente de inspiración para el arte
- Vínculo entre los griegos

ICONOGRAFÍA **Y PROGRAMA TEMÁTICO DEL ARTE**
- Dioses y héroes
- El mito

Claves de la civilización griega

La diosa Atenea, pensativa

LIBRE EJERCICIO DEL PENSAMIENTO

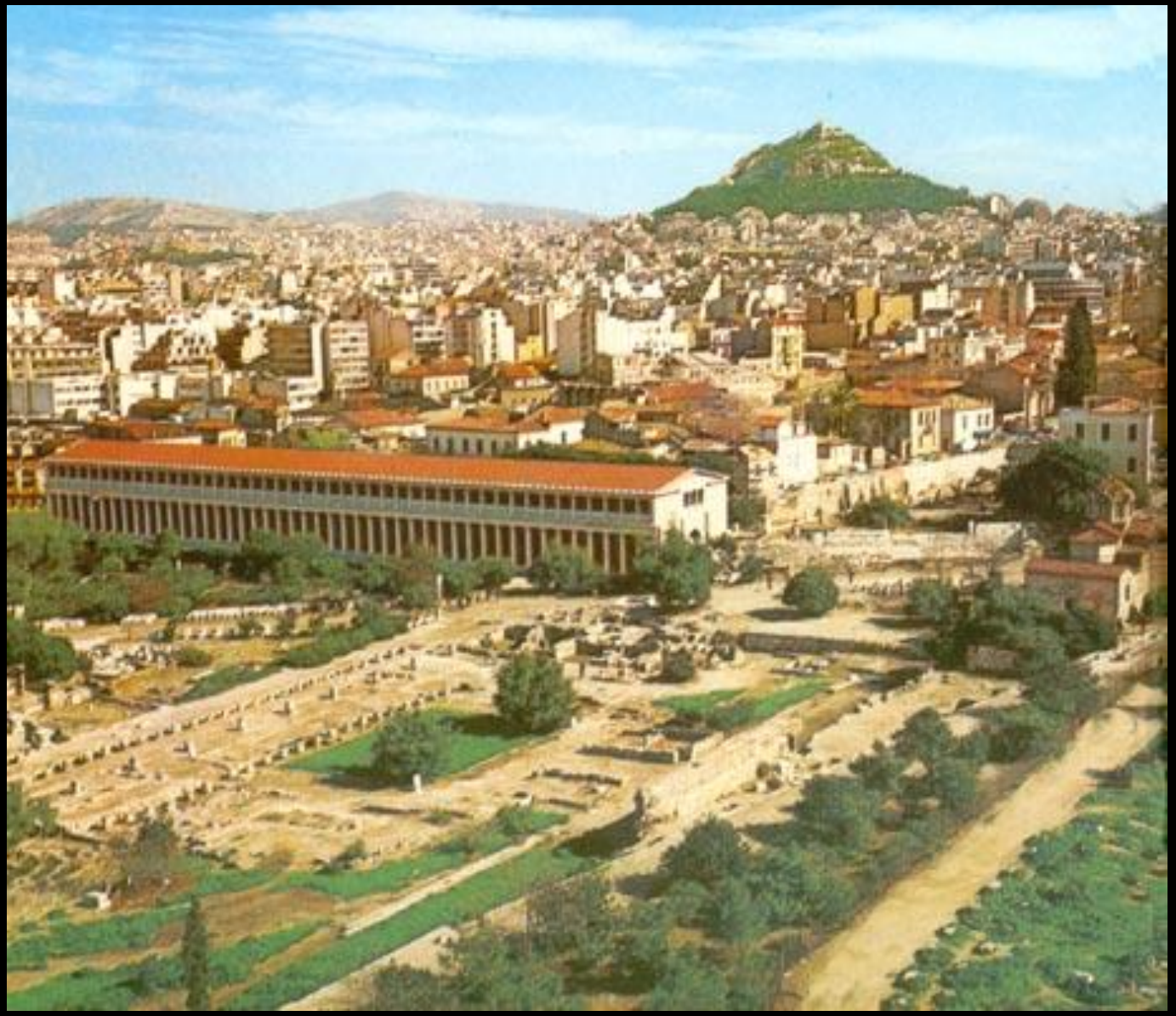
- LA NATURALEZA ES CUESTIONADA A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN, EL **RAZONAMIENTO** Y LA **EXPERIENCIA** **(nacimiento de la Ciencia)**
- EL **NÚMERO**, **CLAVE ORDENADORA DEL MUNDO** (Pitágoras)
- LA **BELLEZA** ES **ARMONÍA** Y **PROPORCIÓN** (Platón)

1. INTRODUCCIÓN. LOS ÓRDENES.

- INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA GRIEGA. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

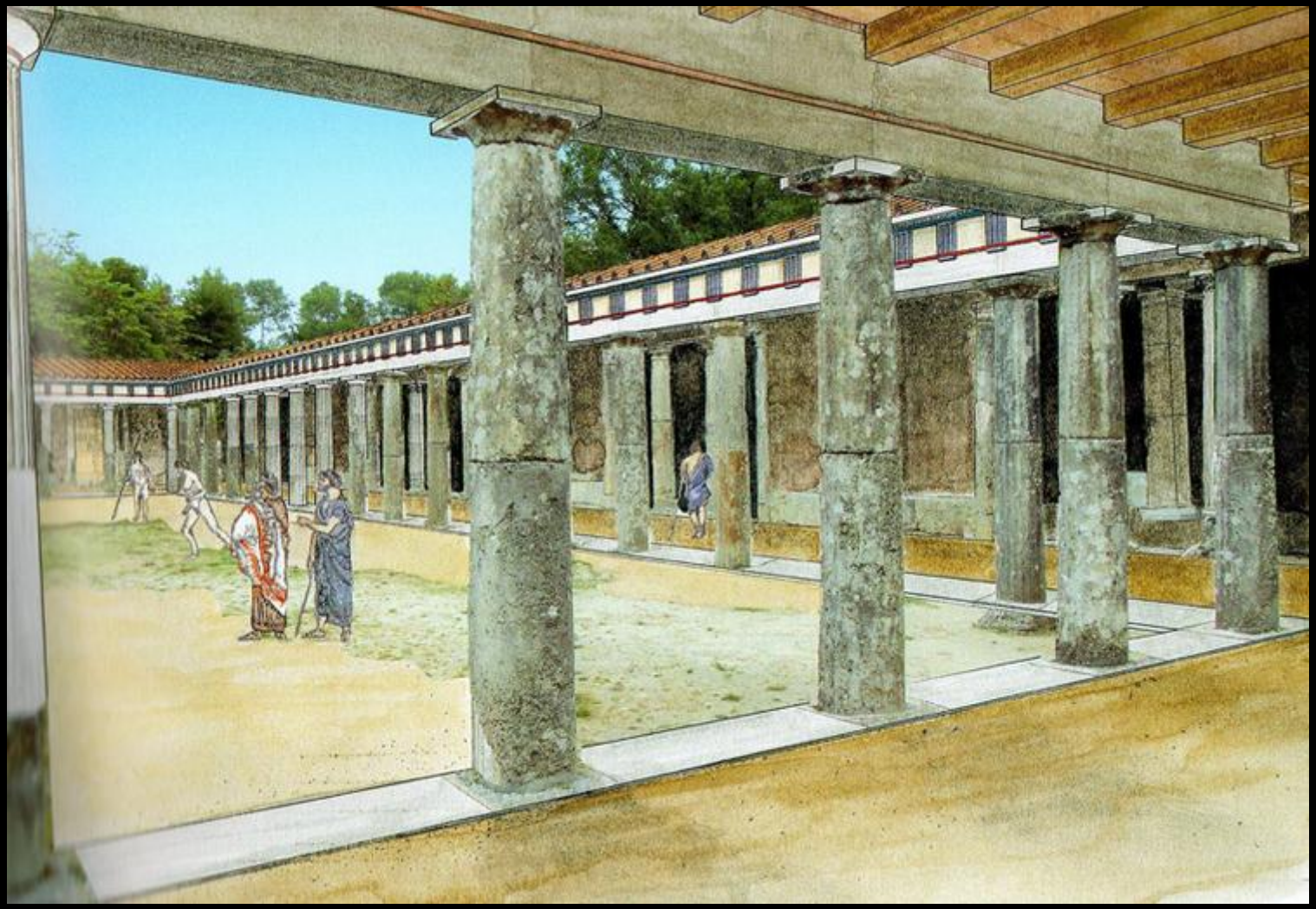
La cultura griega es una cultura de ciudades

Proliferación de edificios públicos:
teatros, estadios, gimnasios…

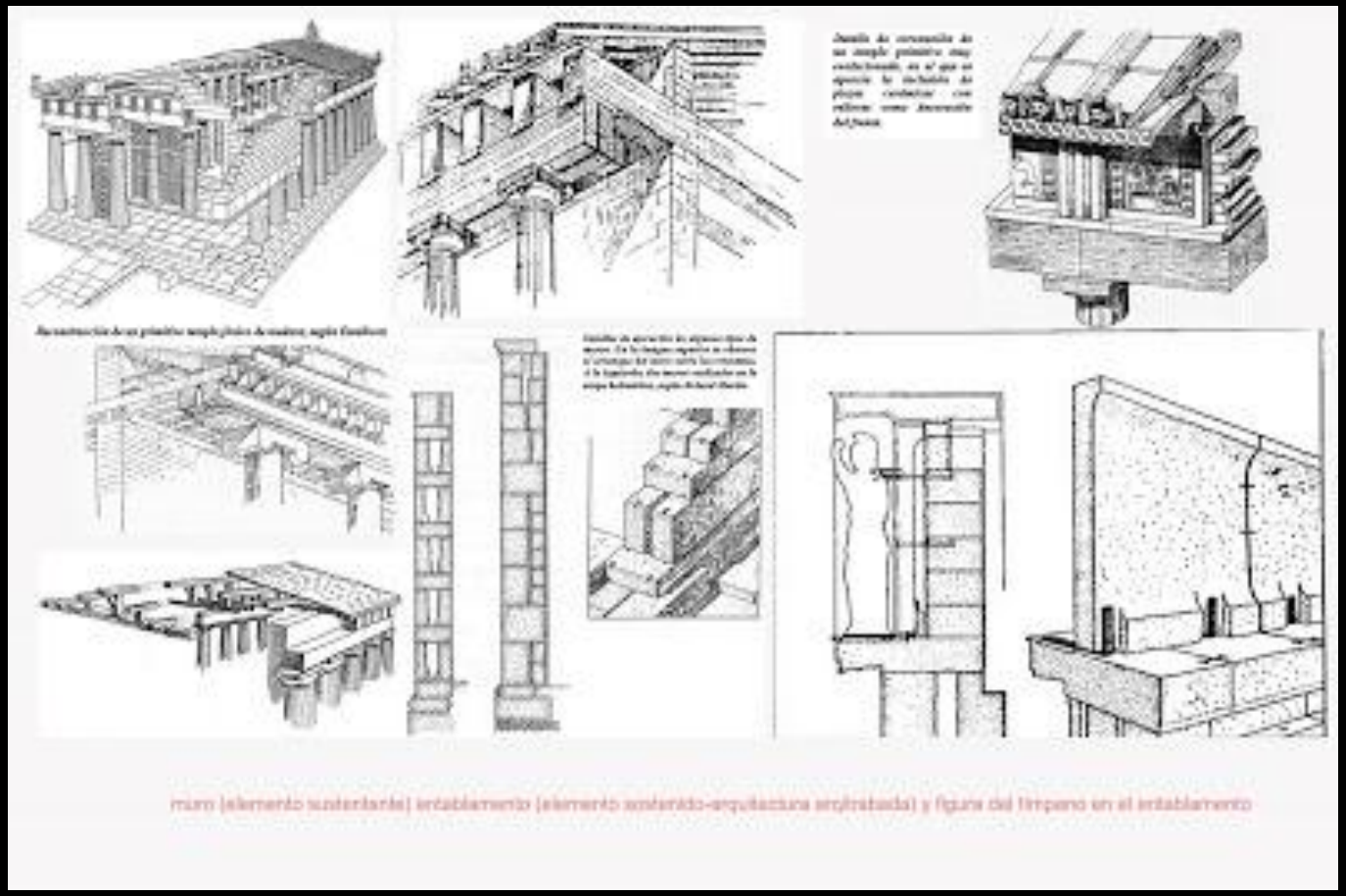


Ágora de Atenas. Reconstrucción de la stoa

Fusión entre funcionalidad y belleza



Escala humana de los edificios

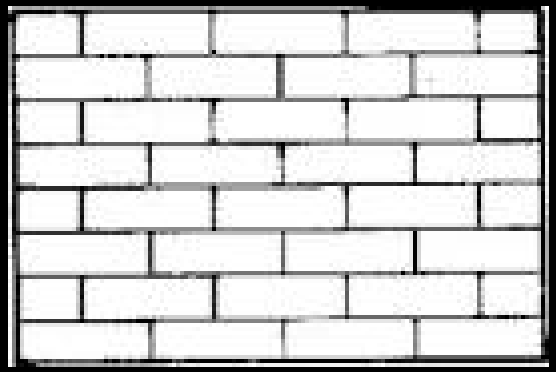


muro (elemento sustentante) entablamento (elemento sostenido-arquitectura arquitrabada) y figura del frontón en el entablamento

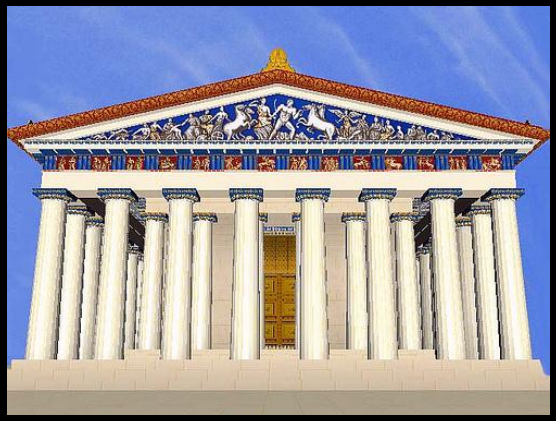
grapas

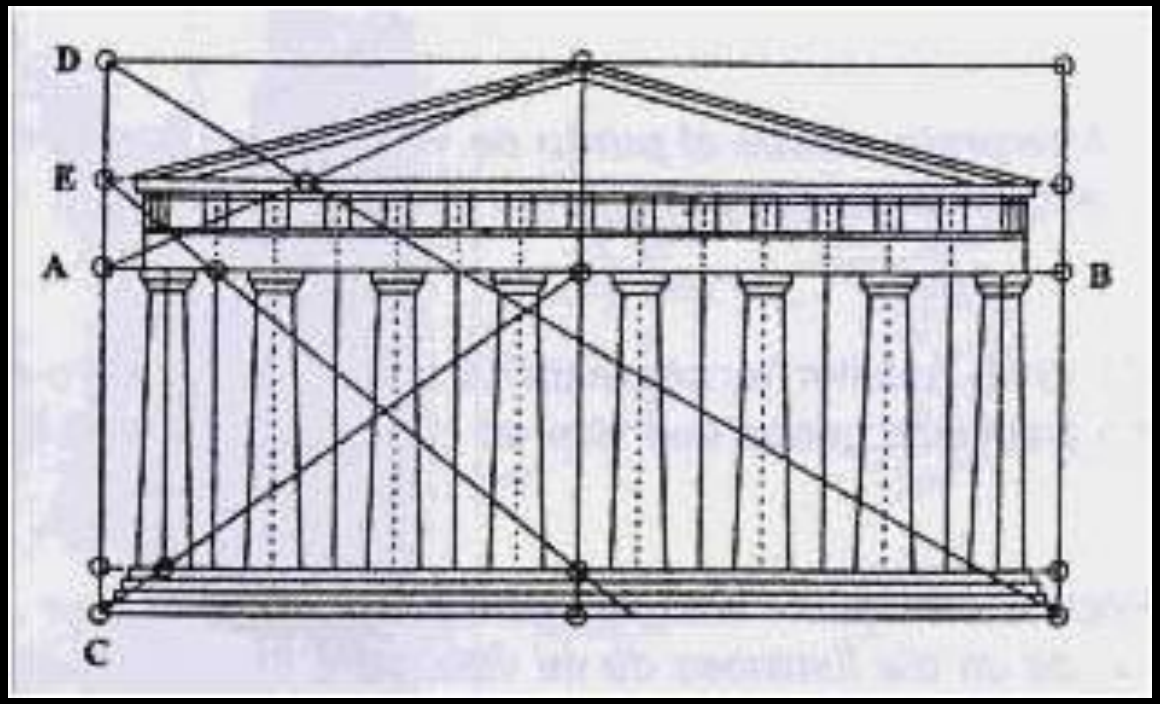
Sillares regulares, en piedra arenisca

Aparejo (tipo de muro) isodomo



Arquitectura matemática





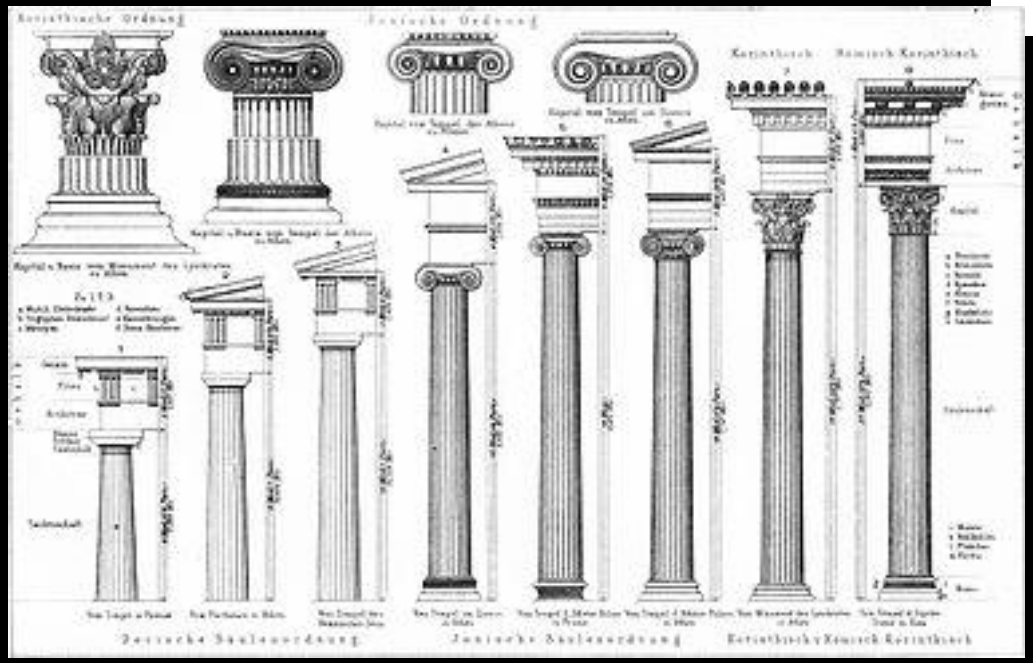
belleza

Proporción, simetría y armonía
(relación entre las partes y el todo)

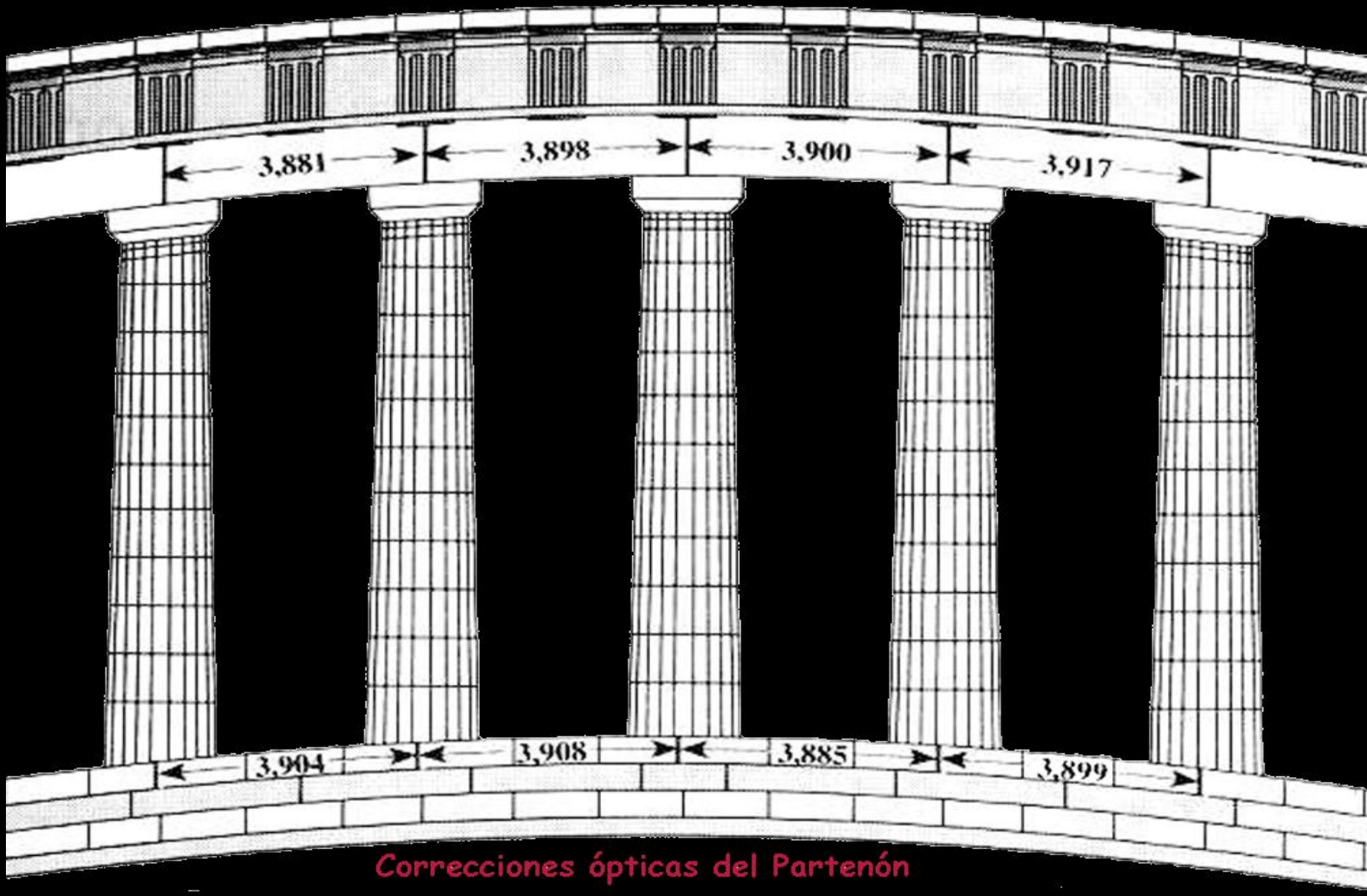
Los órdenes arquitectónicos

Dimensiones
(m = módulo)

Orden completo 20 m	Entablamento 4 m	Cornisa	1 + ½ m
		Friso	1 + ½ m
		Arquitrabe	1 m
	Columna 16 m	Capitel	1 m
		Fuste	14 m
		Basa	1 m

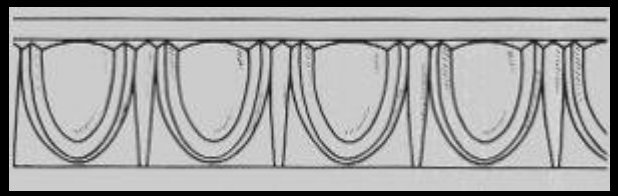


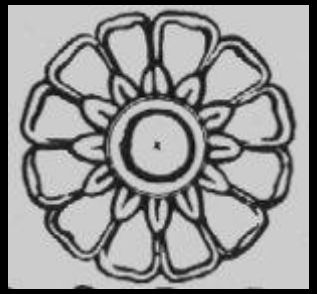
El módulo o unidad de medida: diámetro inferior del fuste de la columna

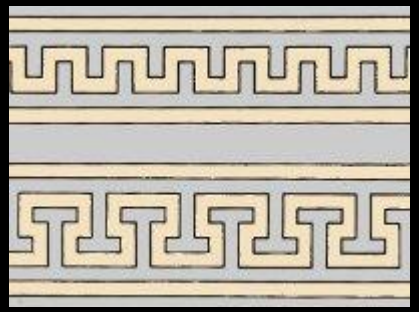


Arquitectura arquitrabada: líneas horizontales + verticales

Elementos sustentantes: columnas y muros

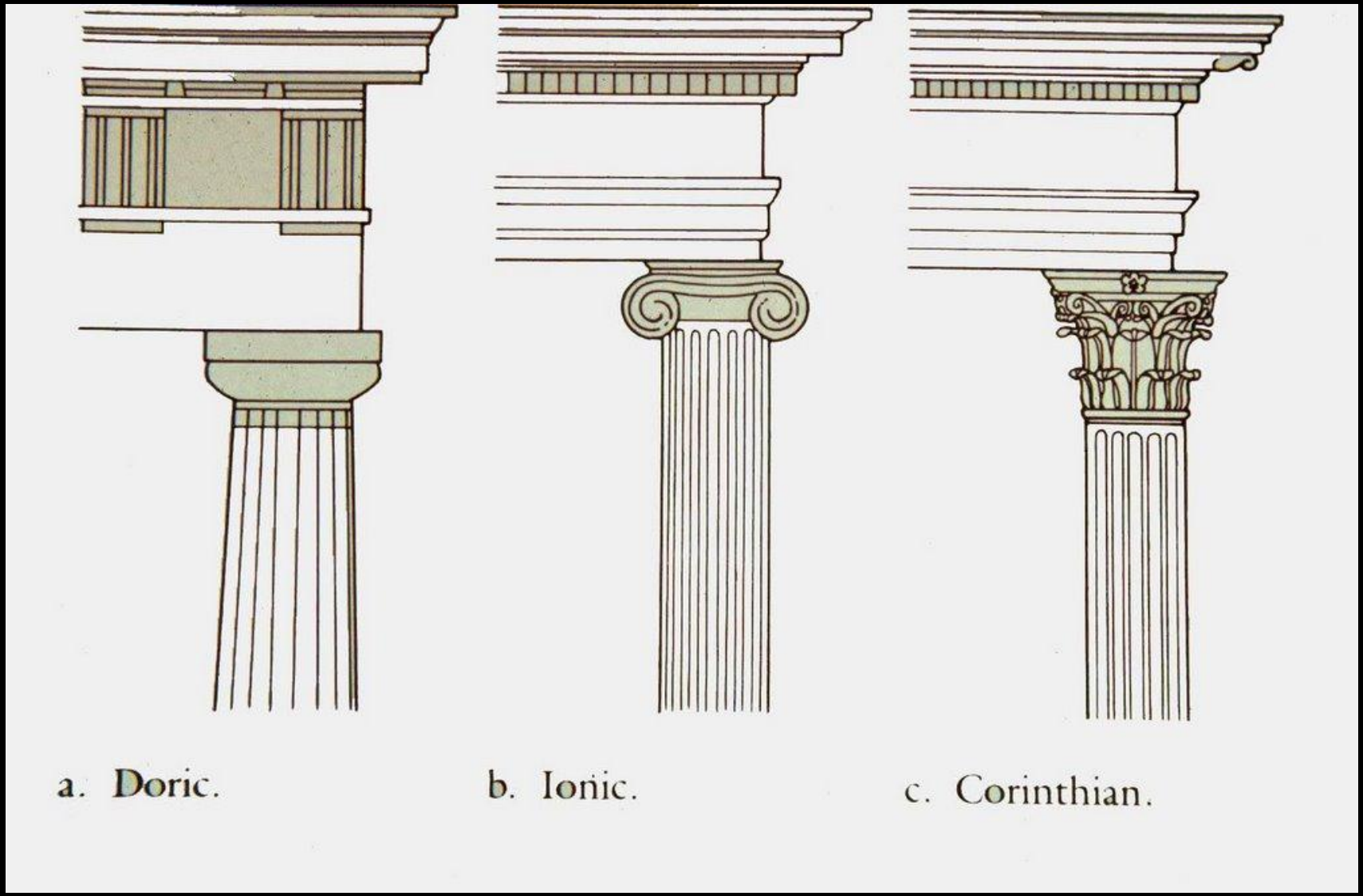






Elementos decorativos: el relieve y la pintura

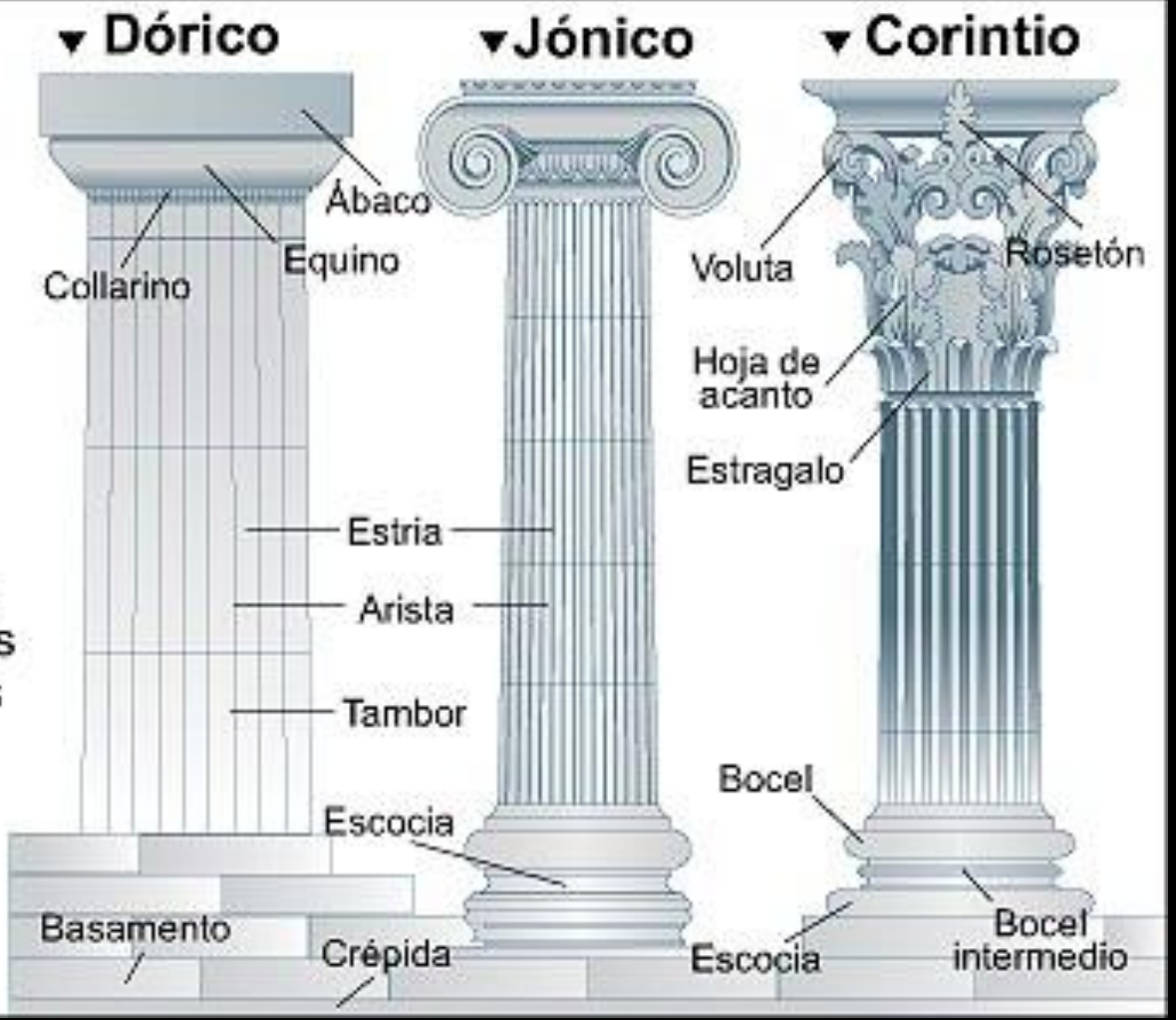
- LOS ÓRDENES



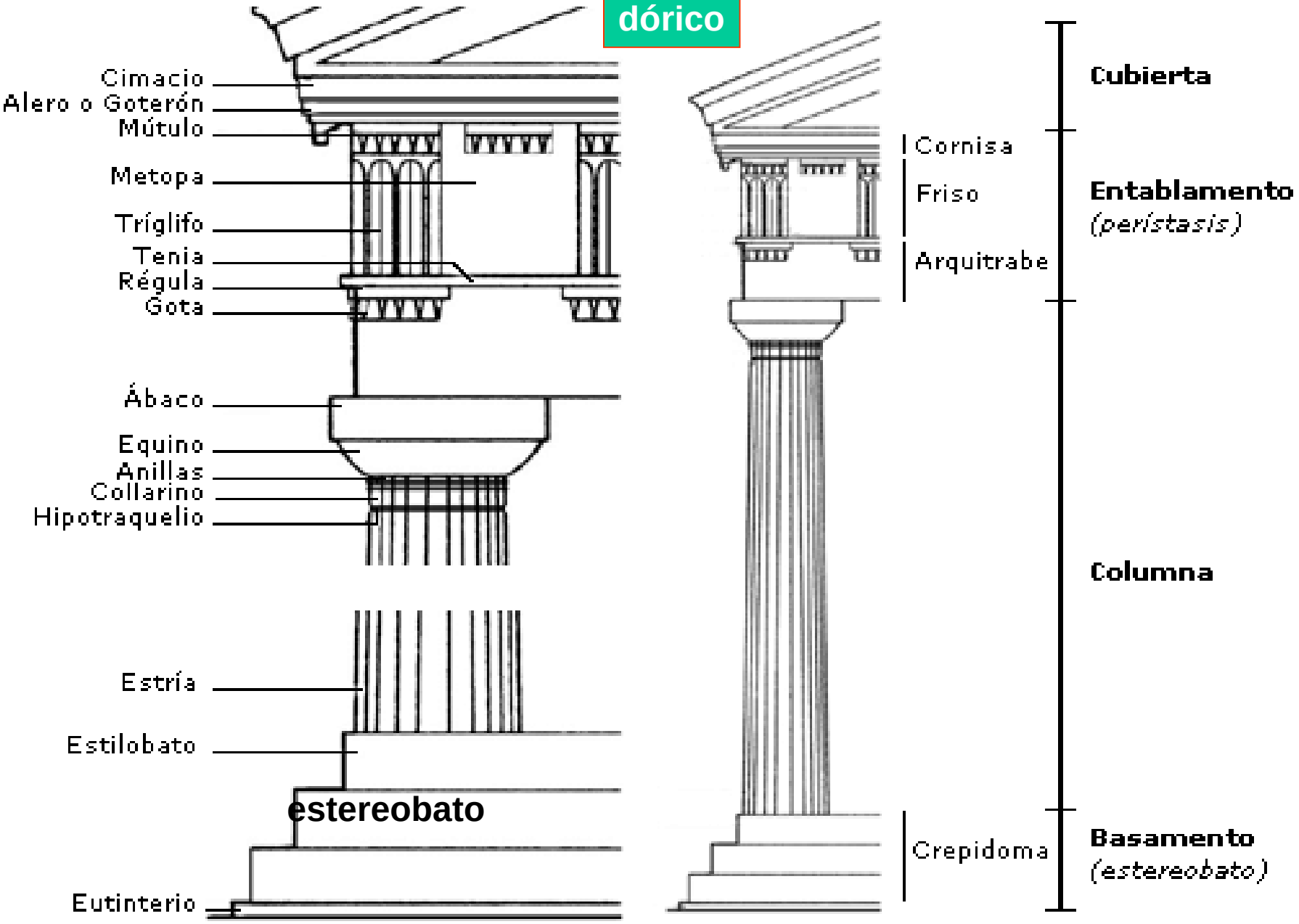
El orden: la disposición proporcional de la columna, el basamento y el entablamento. Se toma como módulo el diámetro inferior del fuste.

Las columnas griegas

Una de las características más importantes del arte griego fueron sus columnas y pilares de escultura y arquitectura. Los tres tipos principales eran las dóricas, jónicas y corintias.



dórico


Cimacio
Alero o Goterón
Mútulo
Metopa
Tríglifo
Tenia
Régula
Gota
Ábaco
Equino
Anillas
Collarino
Hipotraquelio
Estría
Estilobato
estereobato
Eutinterio
Cornisa
Friso
Arquitrabe
Crepidoma
Cubierta
Entablamento
(perístasis)
Columna
Basamento
(estereobato)

EL ORDEN DÓRICO

cornisa

Friso dividido en **triglifos** y **metopas**

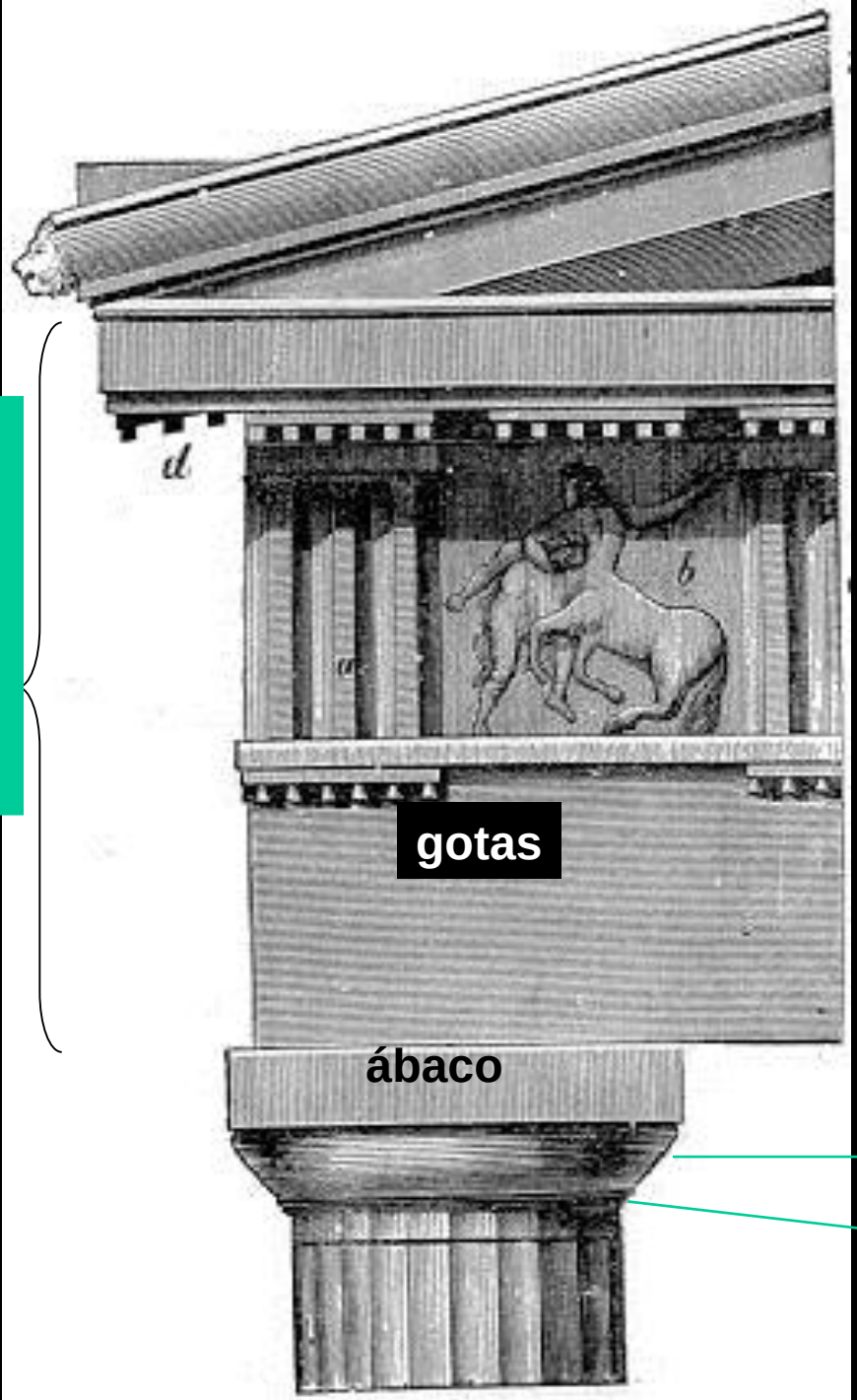
Arquitrabe o dintel liso

Capitel sencillo (compuesto por un **ábaco** y un **equino**)

Fuste estriado y con arista viva (no es un bloque monolítico, sino que está dividido en piezas; cada una de las cuales se llama **"tambor"**.

Sin basa (el fuste descansa sobre el **stilóbato**)

dórico



cornisa

entablamento

friso

gotas

Arquitrabe (liso)

ábaco

equino

collarino

MI MOLESKINE ARQUITECTÓNICO

El dintel o entablamento

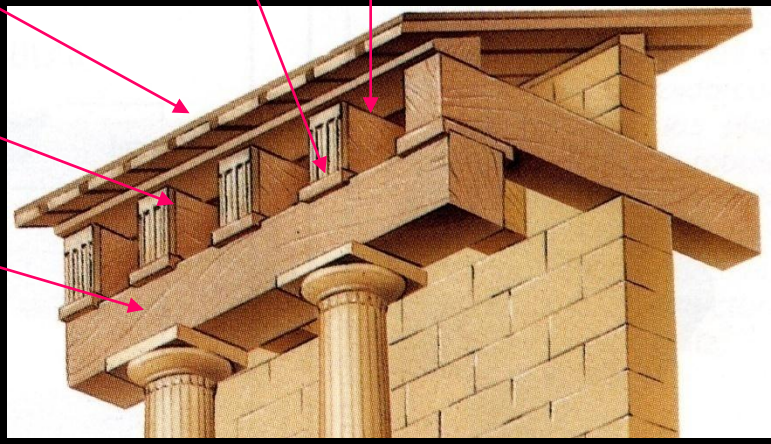
Cornisa

Friso

Arquitrabe

Triglifo

Metopa



Triglifos y metopas

EL ORDEN JÓNICO

Friso, decorado
Con relieves

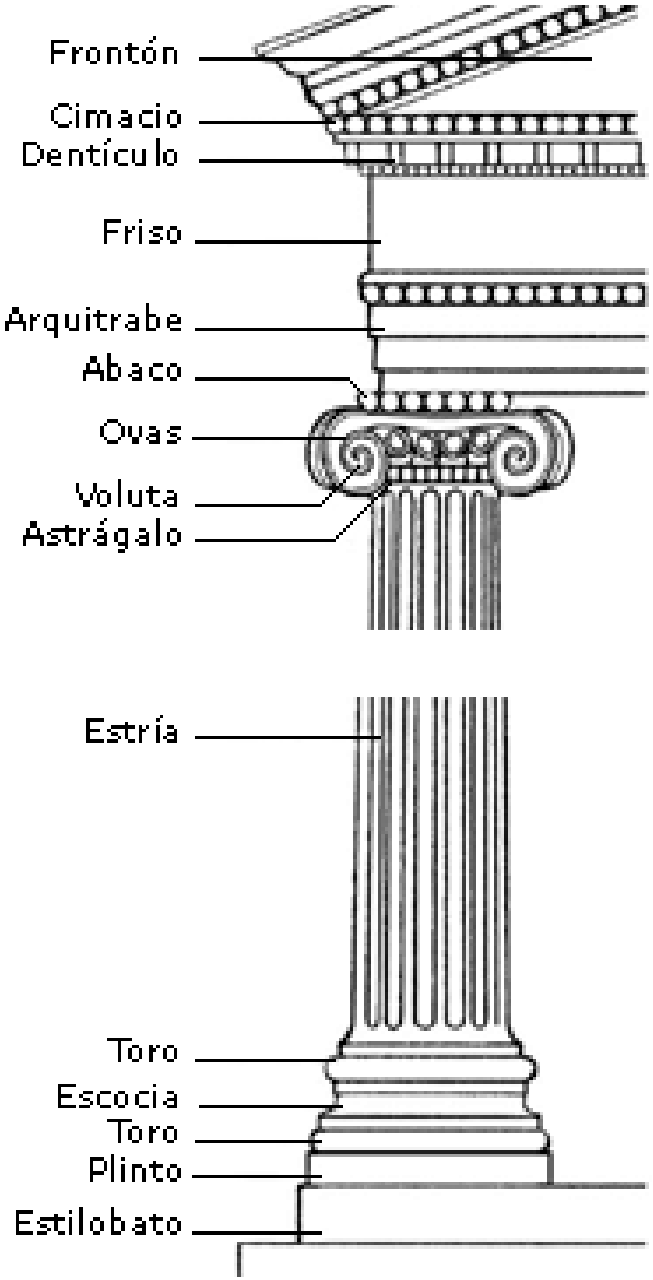
Arquitrabe
(dividido en 3 franjas
Horizontales escalonadas)

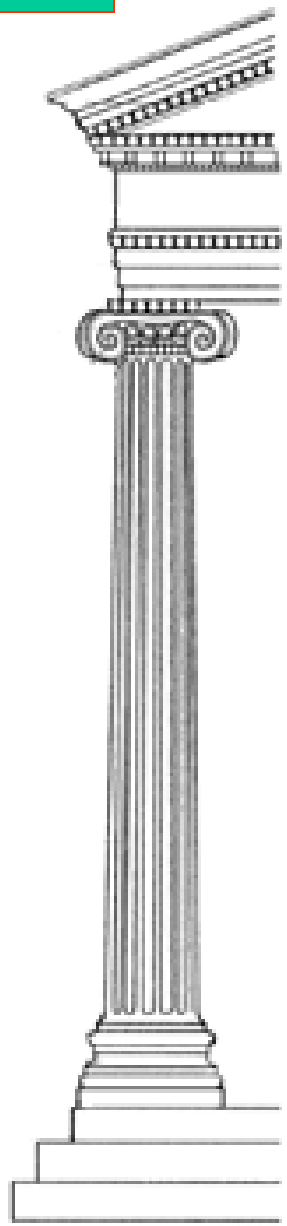
Capitel con 2 volutas,
(Decorado con una línea
De ovas y un cordón de
Perlas)

Fuste cilíndrico estriado
(monolítico, de una
pieza)

Basa ática
(consta de dos toros
Separados por una escocia)

Jónico





Capitel

Fuste

Basa

Cubierta

Entablamento

Columna

Basamento

En el fuste acanaladuras de ángulos matados (listeles)

Toro

Escocia

Toro

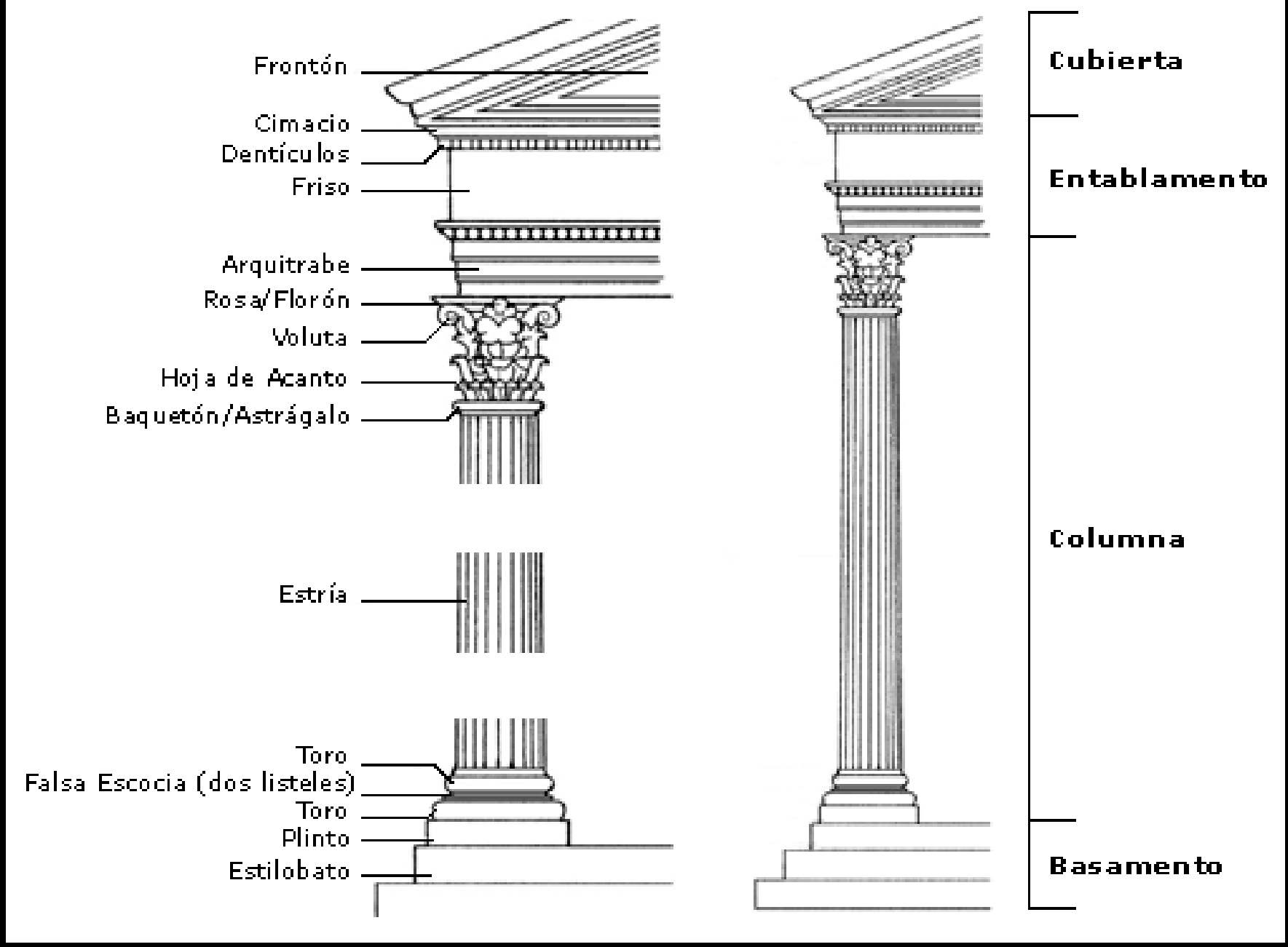
Basa ática

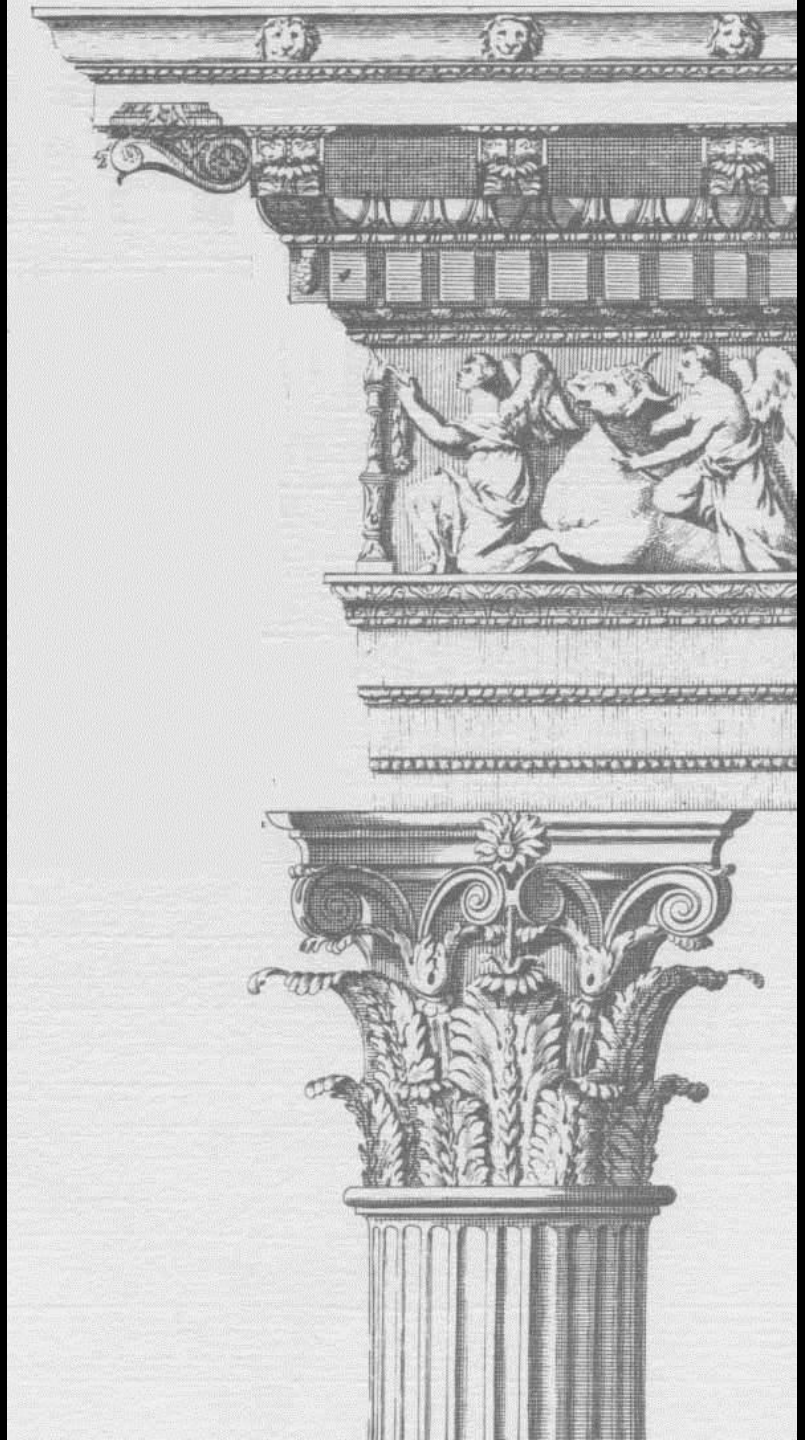
Volutas
(equino)

Fuste
acanalado

Capitel jónico

Cariátide


Frontón
Cimacio
Dentículos
Friso
Arquitrabe
Rosa/Florón
Voluta
Hoja de Acanto
Baquetón/Astrágalo
Estría
Toro
Falsa Escocia (dos listeles)
Toro
Plinto
Estilobato
Cubierta
Entablamento
Columna
Basamento



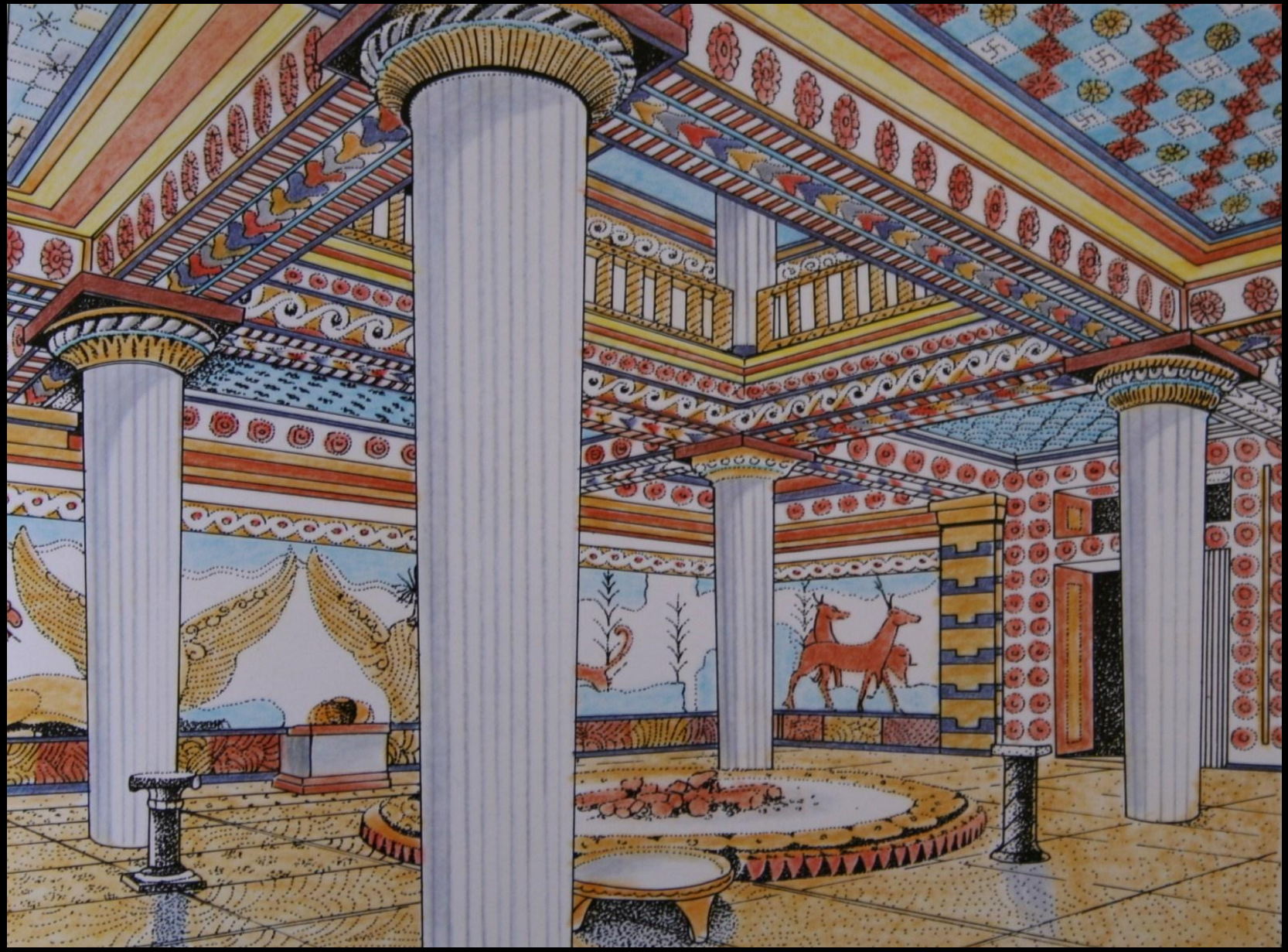
2. EL TEMPLO GRIEGO: EL PARTENÓN

El templo: morada de la imagen del dios

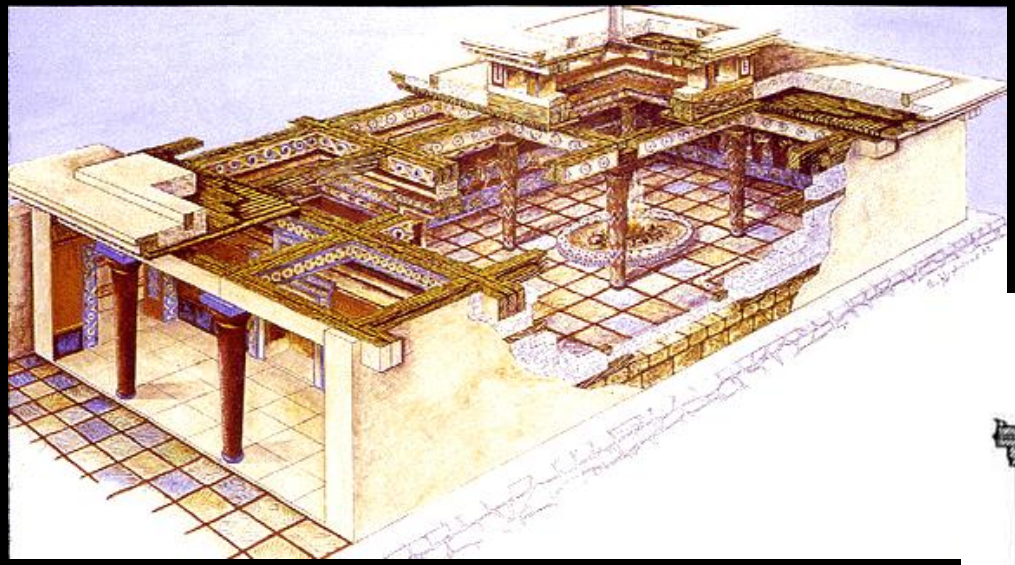
Las ceremonias religiosas se realizaban en el exterior

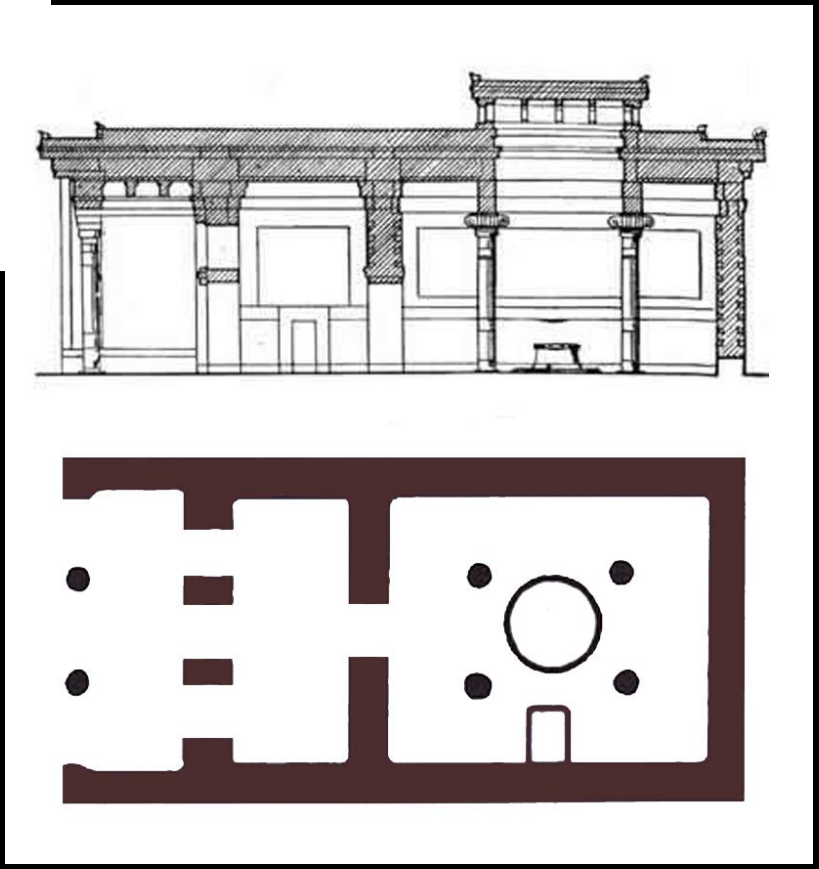
Los orígenes del templo griego

Temenos griego: espacio acotado. Culto exterior



Megarón o sala de audiencias del palacio micénico





Megarón micénico

Características formales

Planta rectangular y uniforme.

*Templos con planta circular (tholos).

Apoya sobre un basamento con escalones (krepidoma).

Estructura adintelada.

Cubierta a dos aguas.

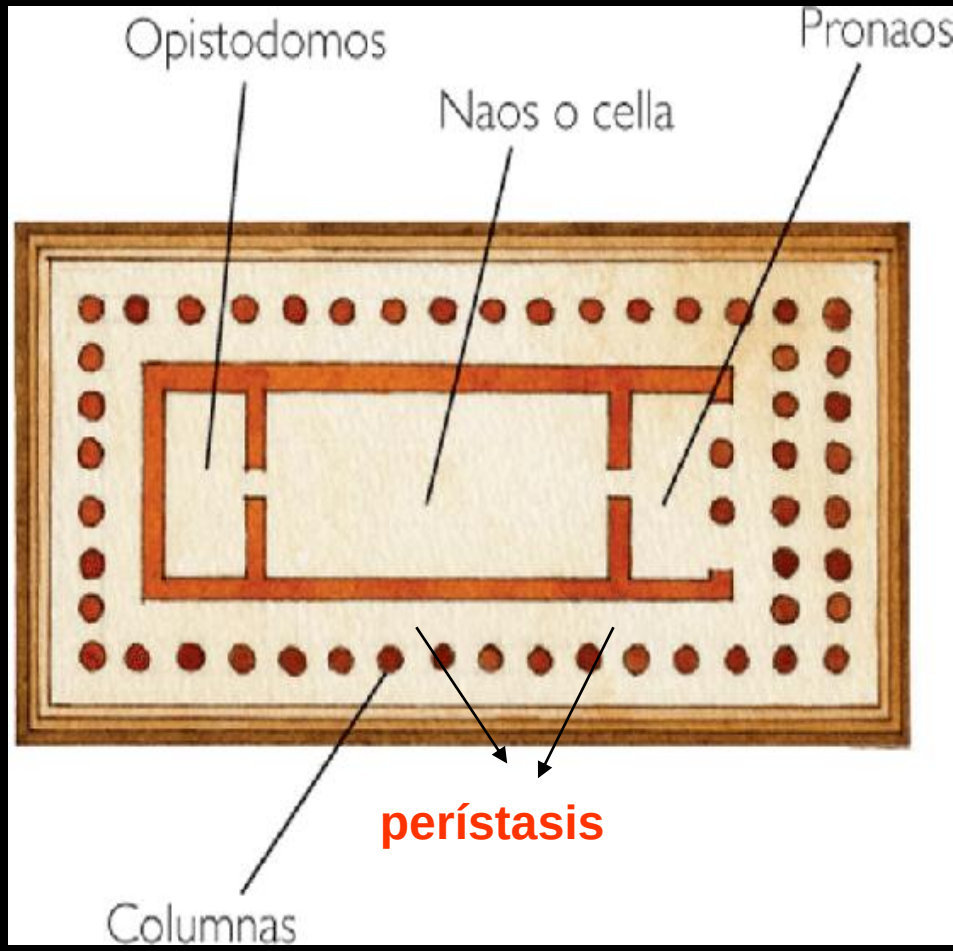
Perístasis: pasillo columnado

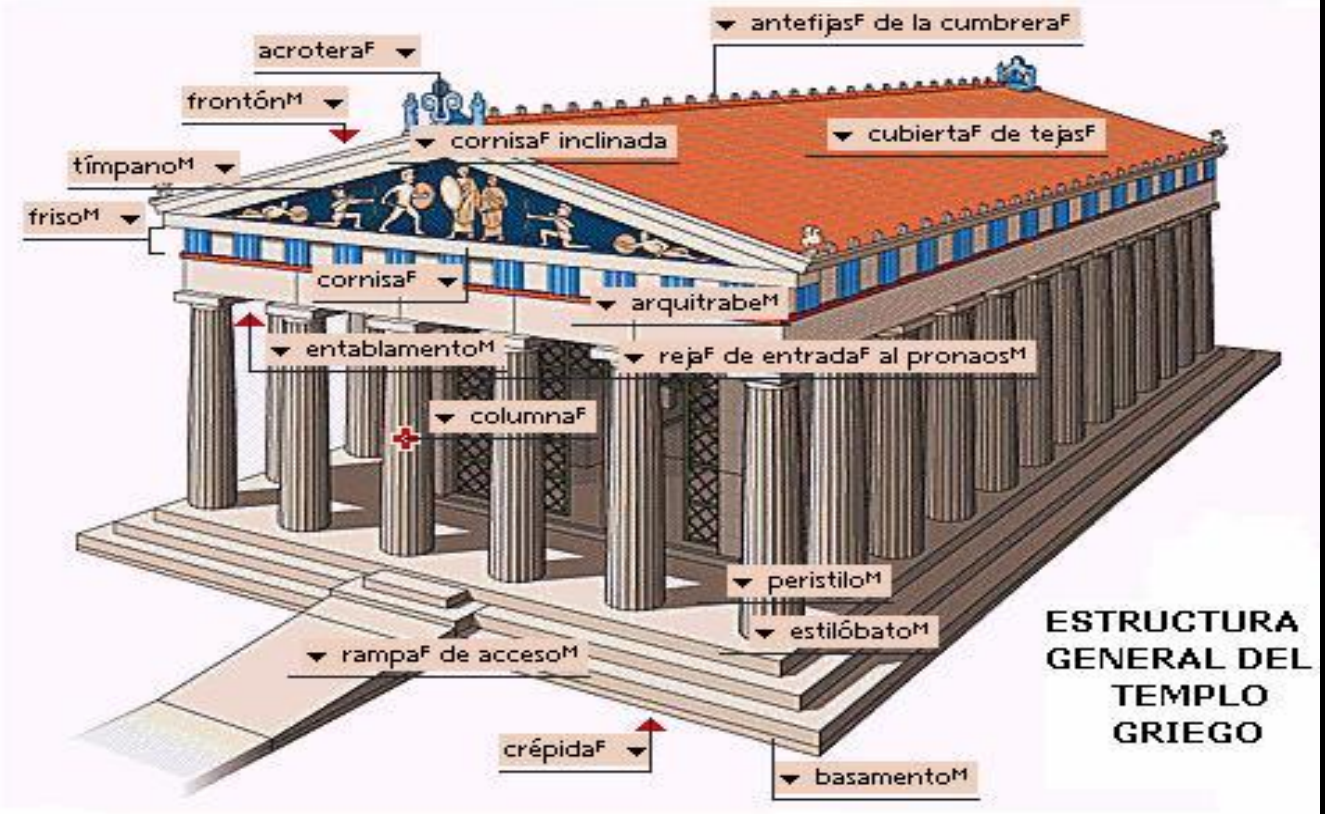
Interior:

Pronaos o vestíbulo

Naos o cella

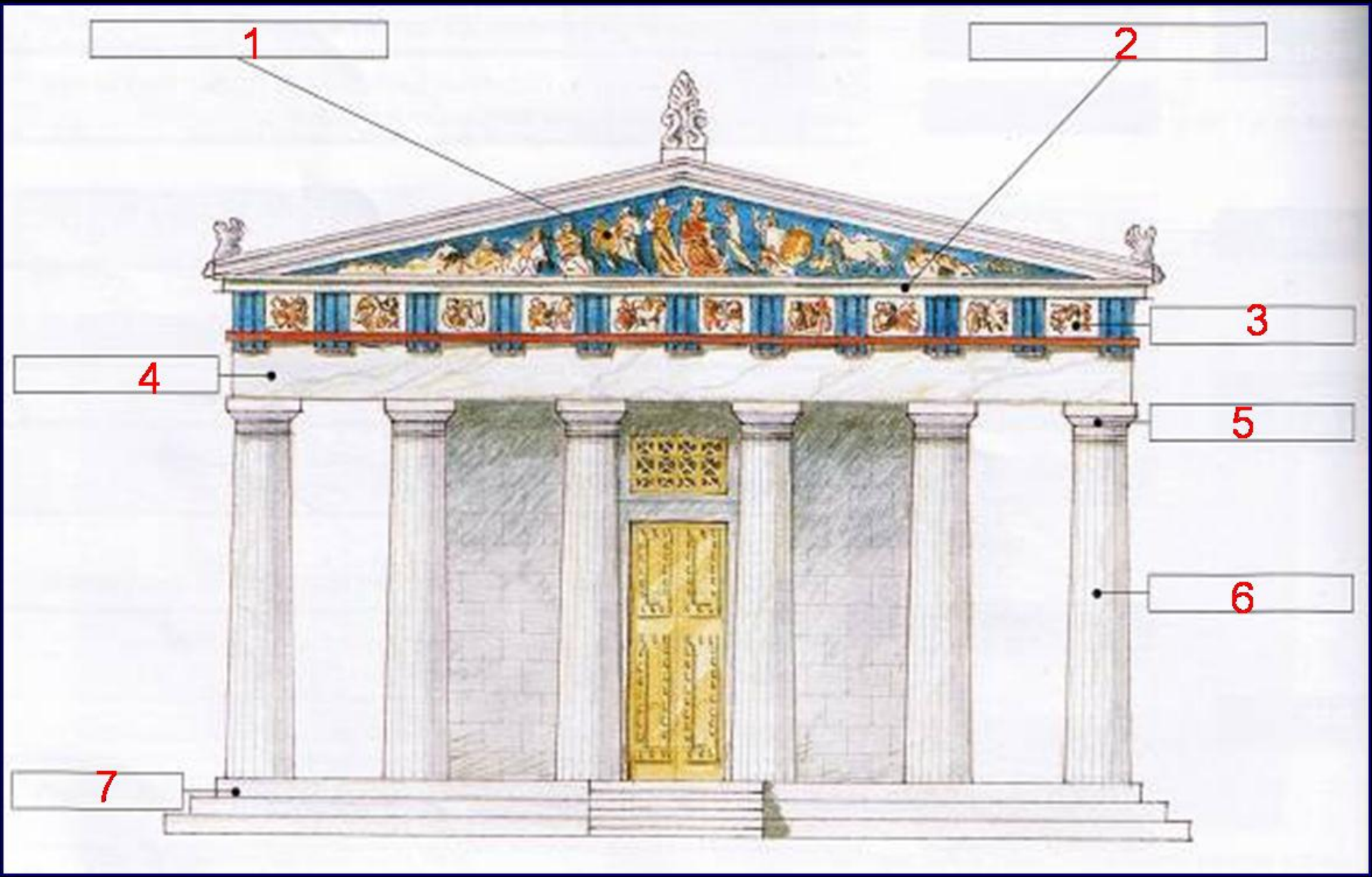
Opistodomos



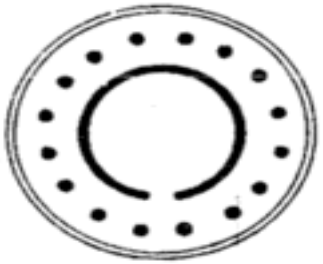


ESTRUCTURA GENERAL DEL TEMPLO GRIEGO

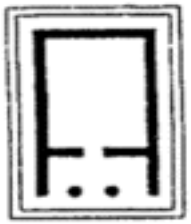
Programa decorativo en los frontones y en el friso con temas míticos y religiosos. Policromia


1
2
3
4
5
6
7

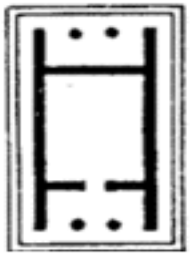
Tipos de plantas



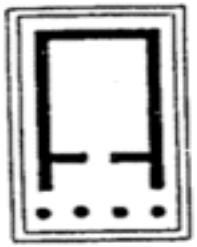
Tholos



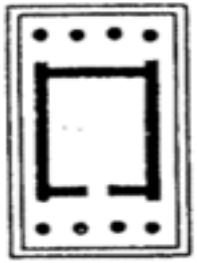
in Antis



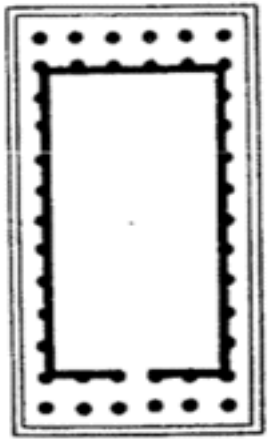
in doppio Antis



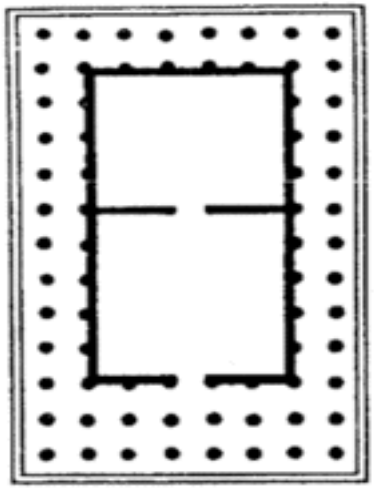
Prostilo



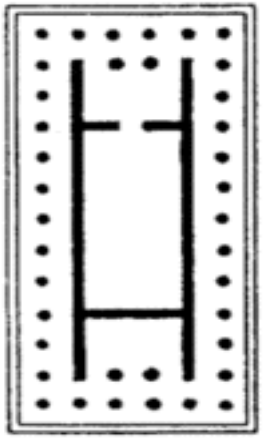
Anfiprostilo



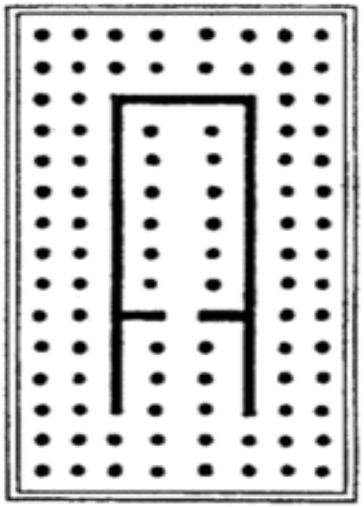
Pseudoperiptero



Pseudodiptero



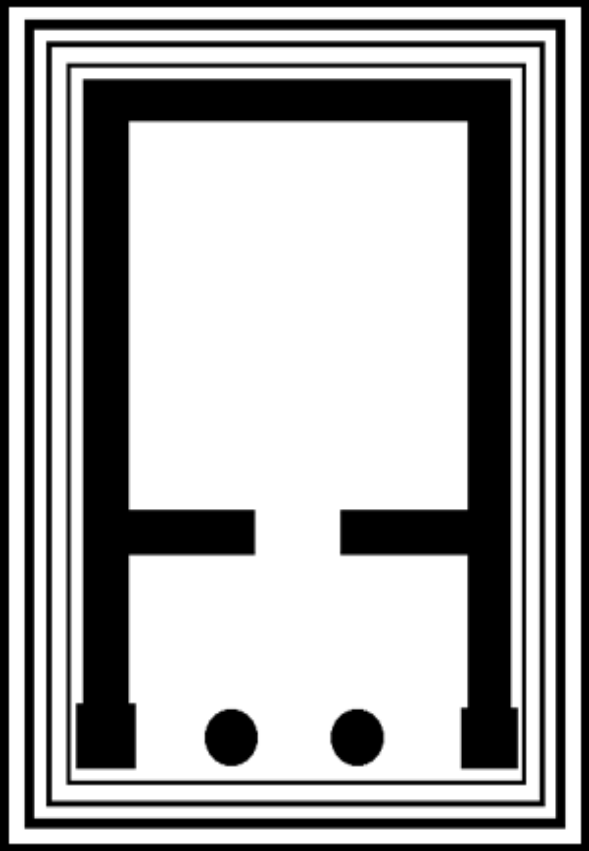
Periptero

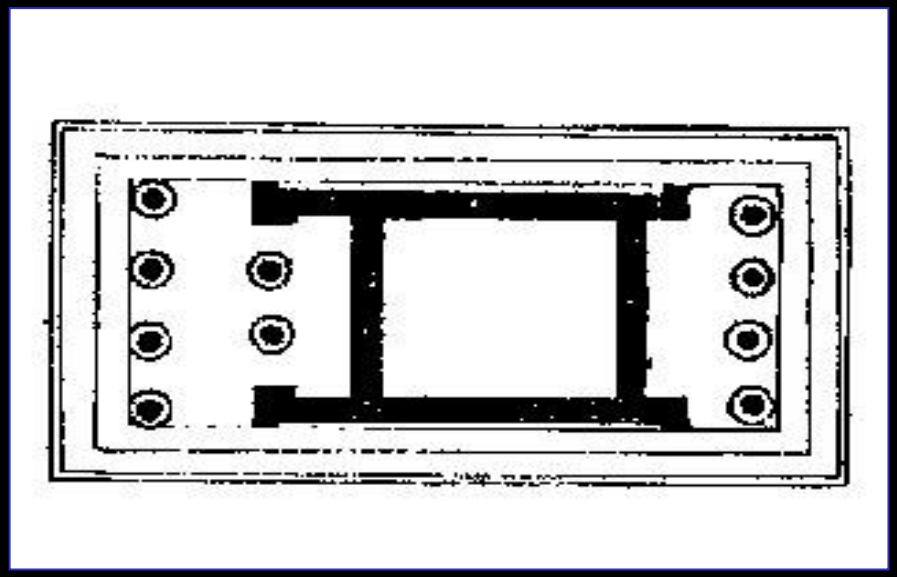


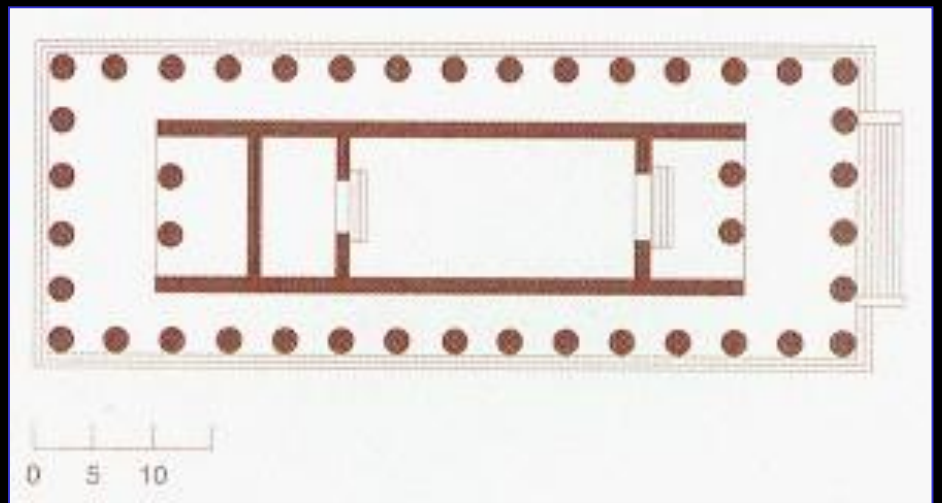
Diptero

Clasificación de los templos según la disposición y el número de columnas

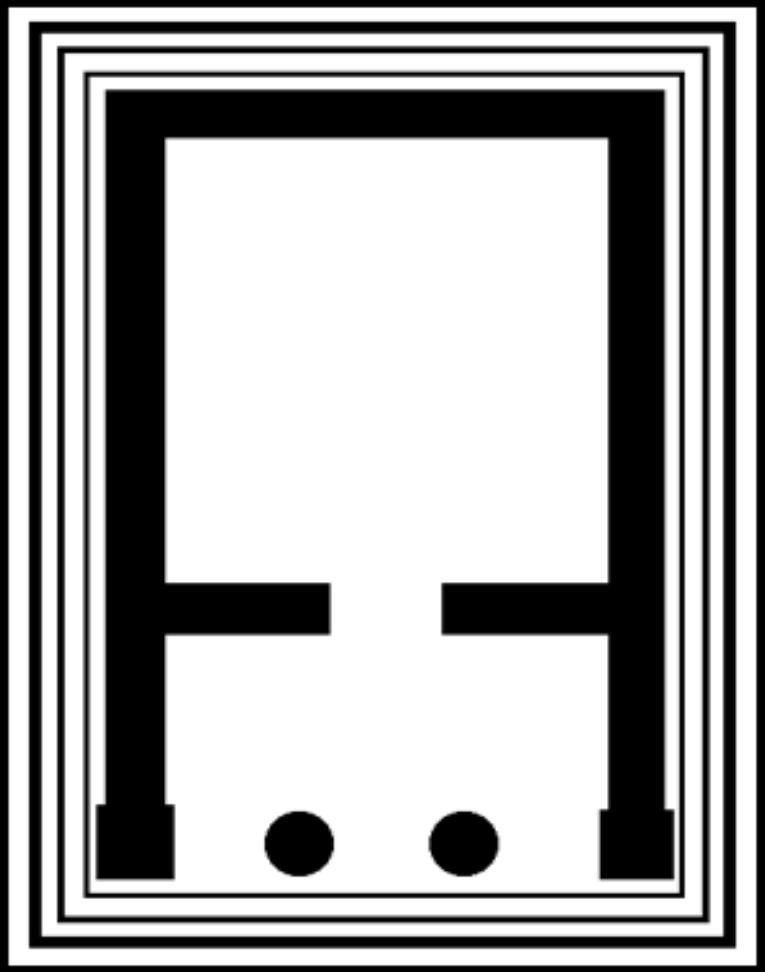
1.- Número de columnas en la fachada: dístilo (2); tetrástilo (4); Hexástilo (6); octástilo (8); decástilo (10)…



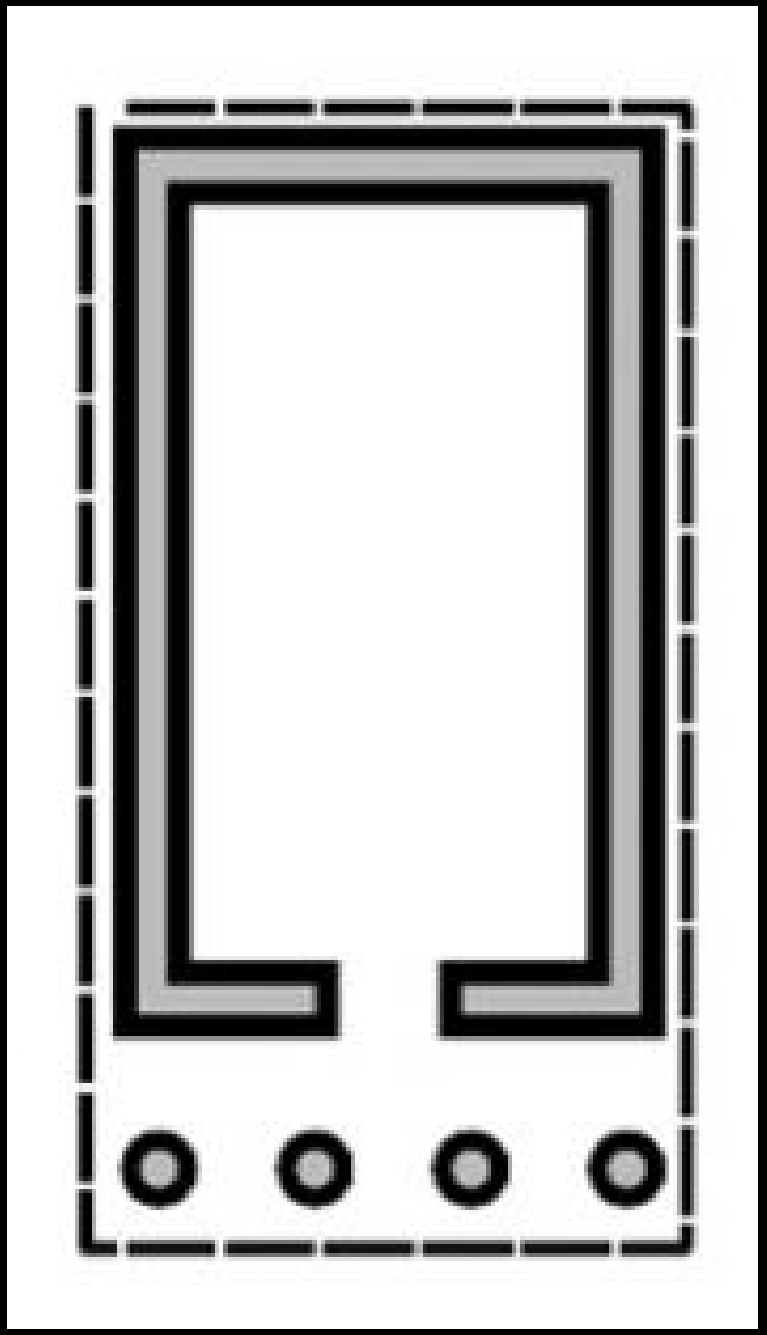




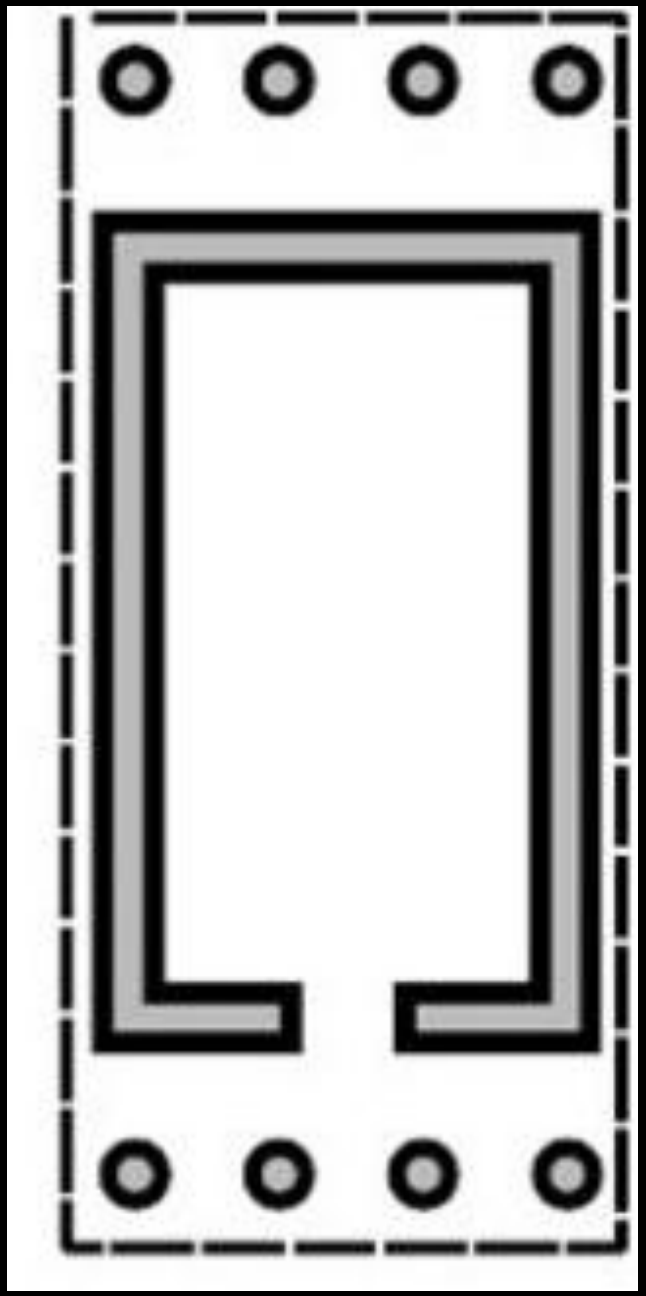
2.- Según la disposición de las columnas



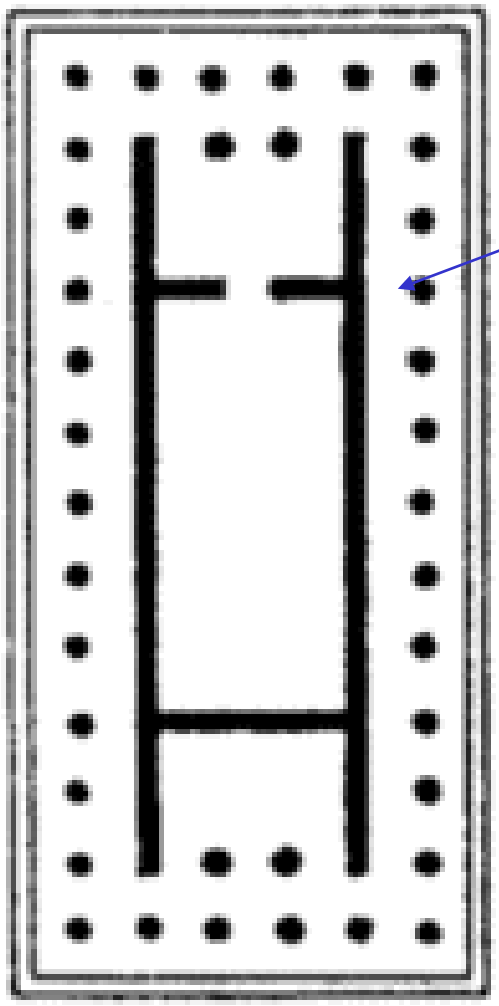
In antis: dos columnas entre los muros del pronaos



Próstilo:
Columnas sólo en la fachada principal

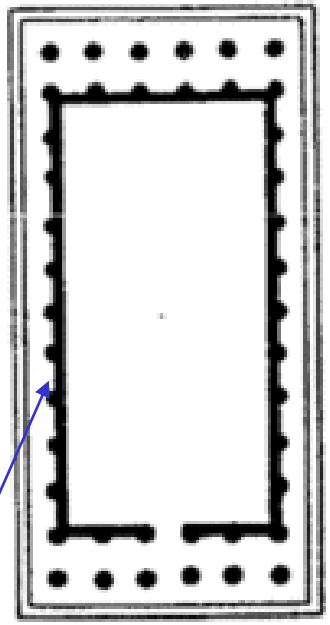


Anfipróstilo:
Columnas delante y detrás



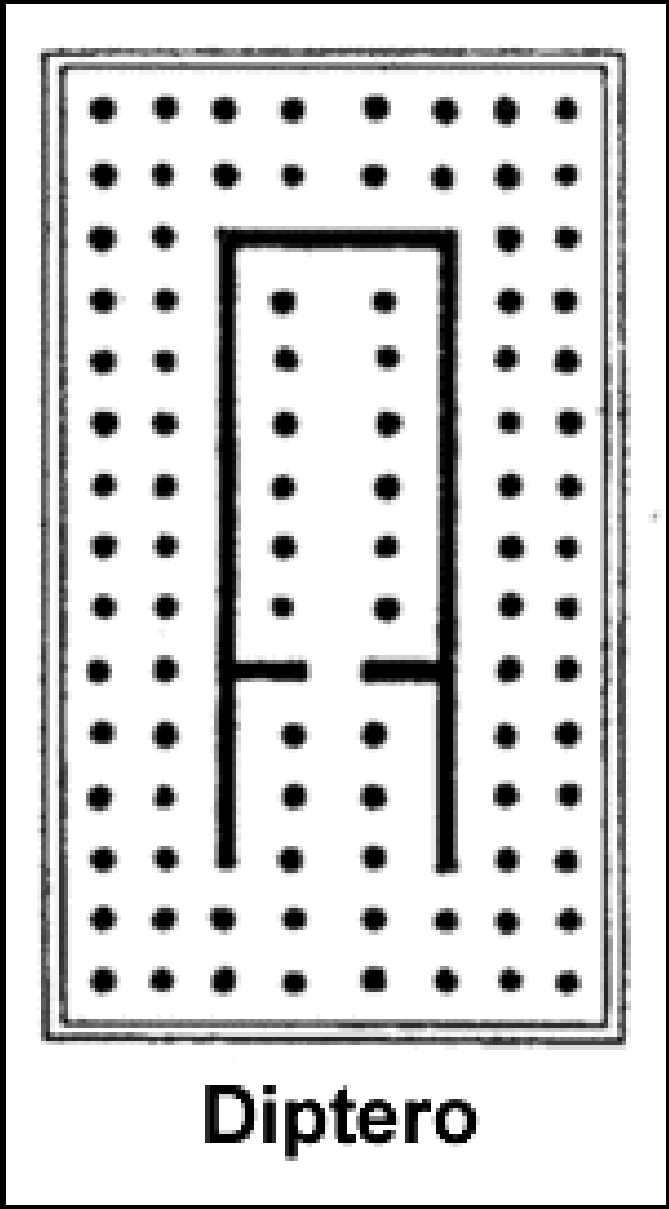
Periptero

Períptero
Las columnas rodean todo el edificio



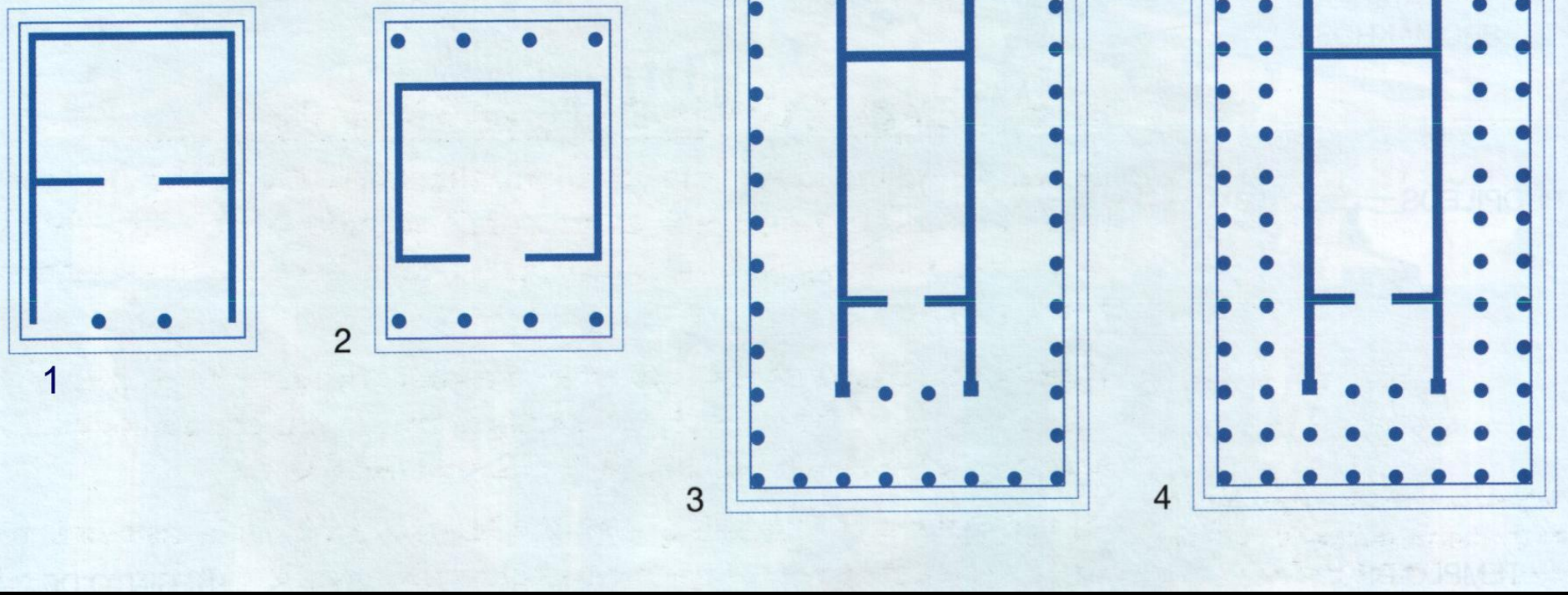
Pseudoperiptero

Columnas adosadas a la pared

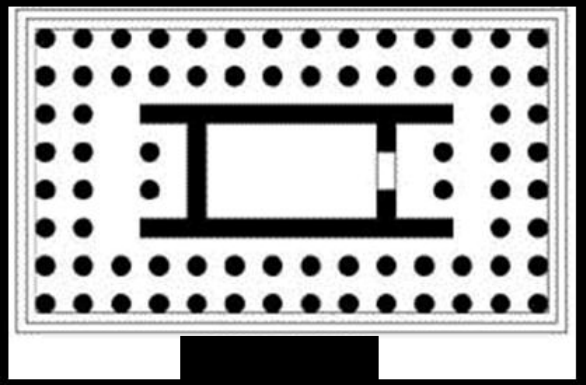


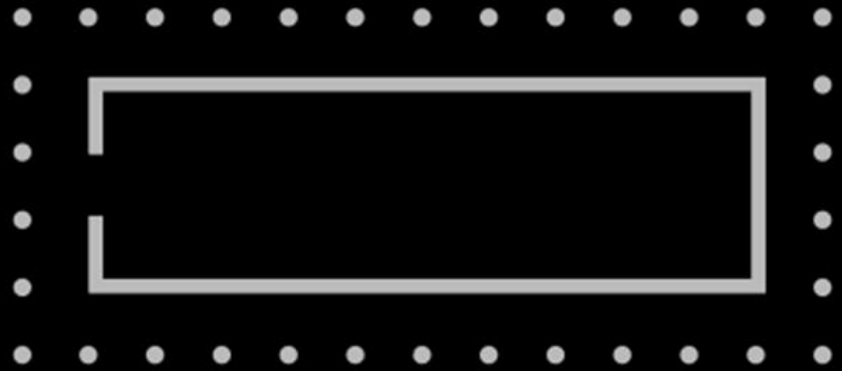
Diptero

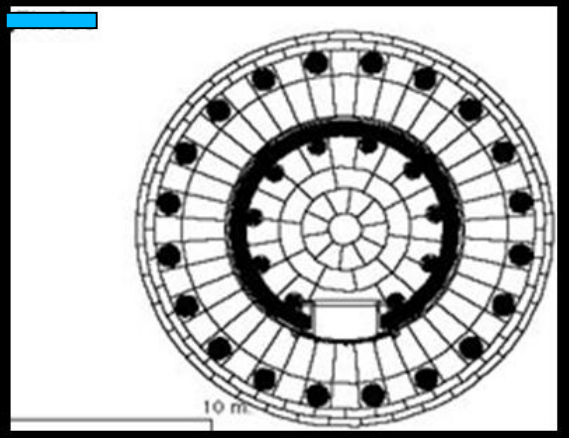
Díptero
Doble fila de columnas que rodean al templo



1. Dístilo. In antis y próstilo
2. Tetrástilo y anfipróstilo
3. Octástilo, anfipróstilo y períptero
4. Octástilo, anfipróstilo y períptero díptero






10 m

Templos de Paestum

Templo de Poseidón en Paestum

Templo de Apolo en Corinto

Templo de Segesta

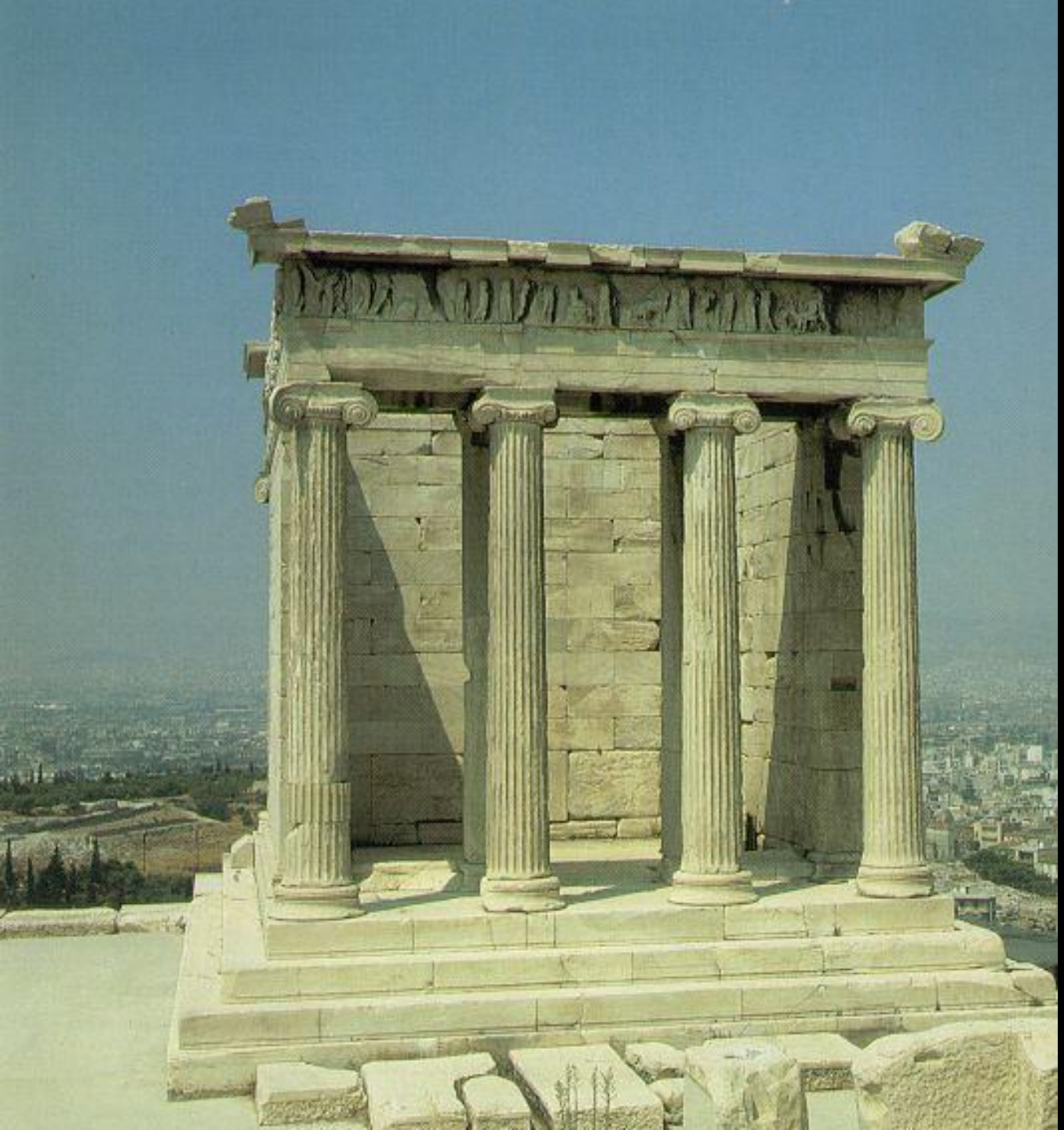
Templo de Selinonte

Templo de Afaia en Egina

Templo de Poseidon en Cabo Sunion

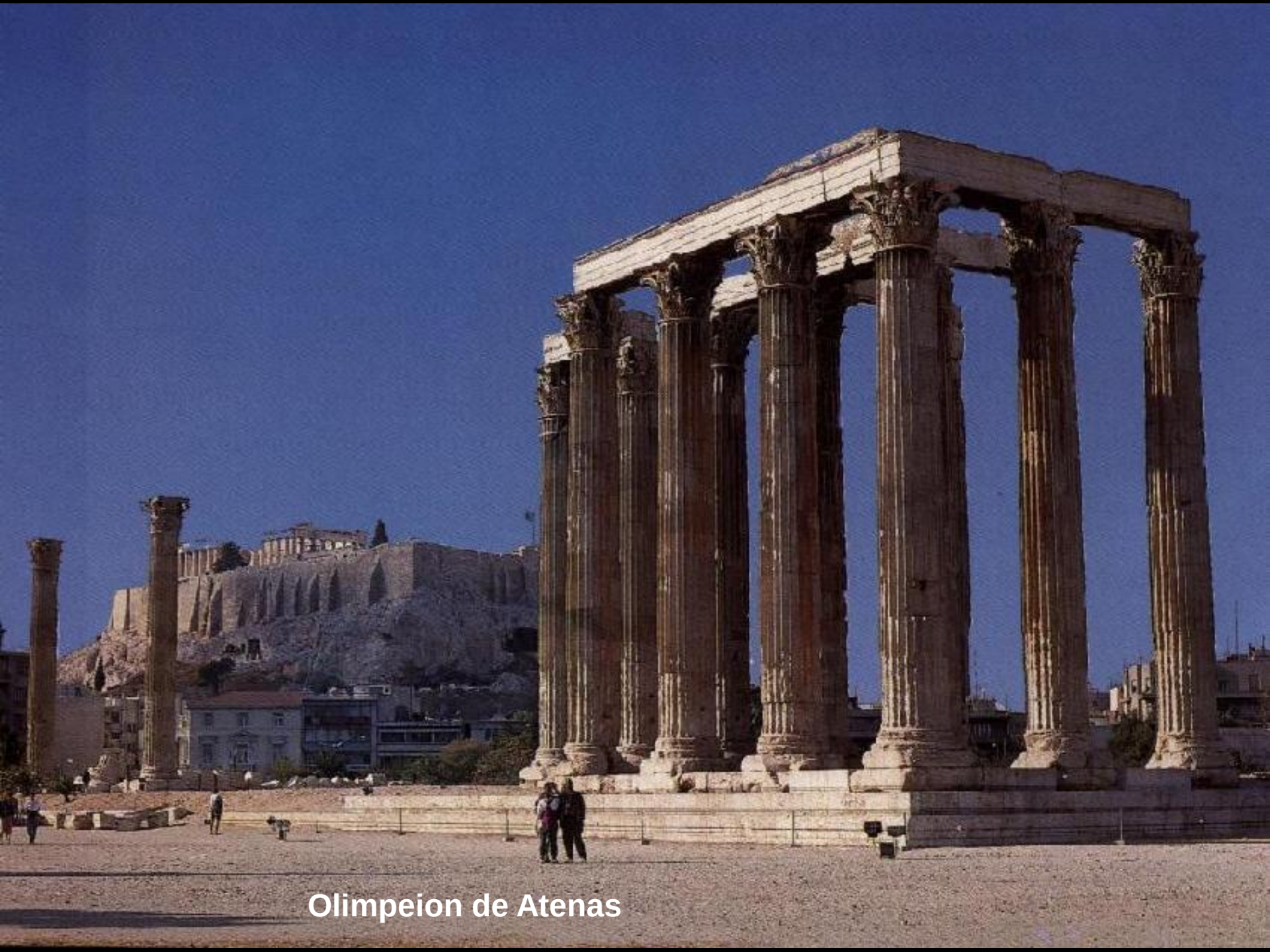
Templo de Hefaistos. Atenas

Templo de Hefaistos. Atenas



Templo jónico de Atenea Niké

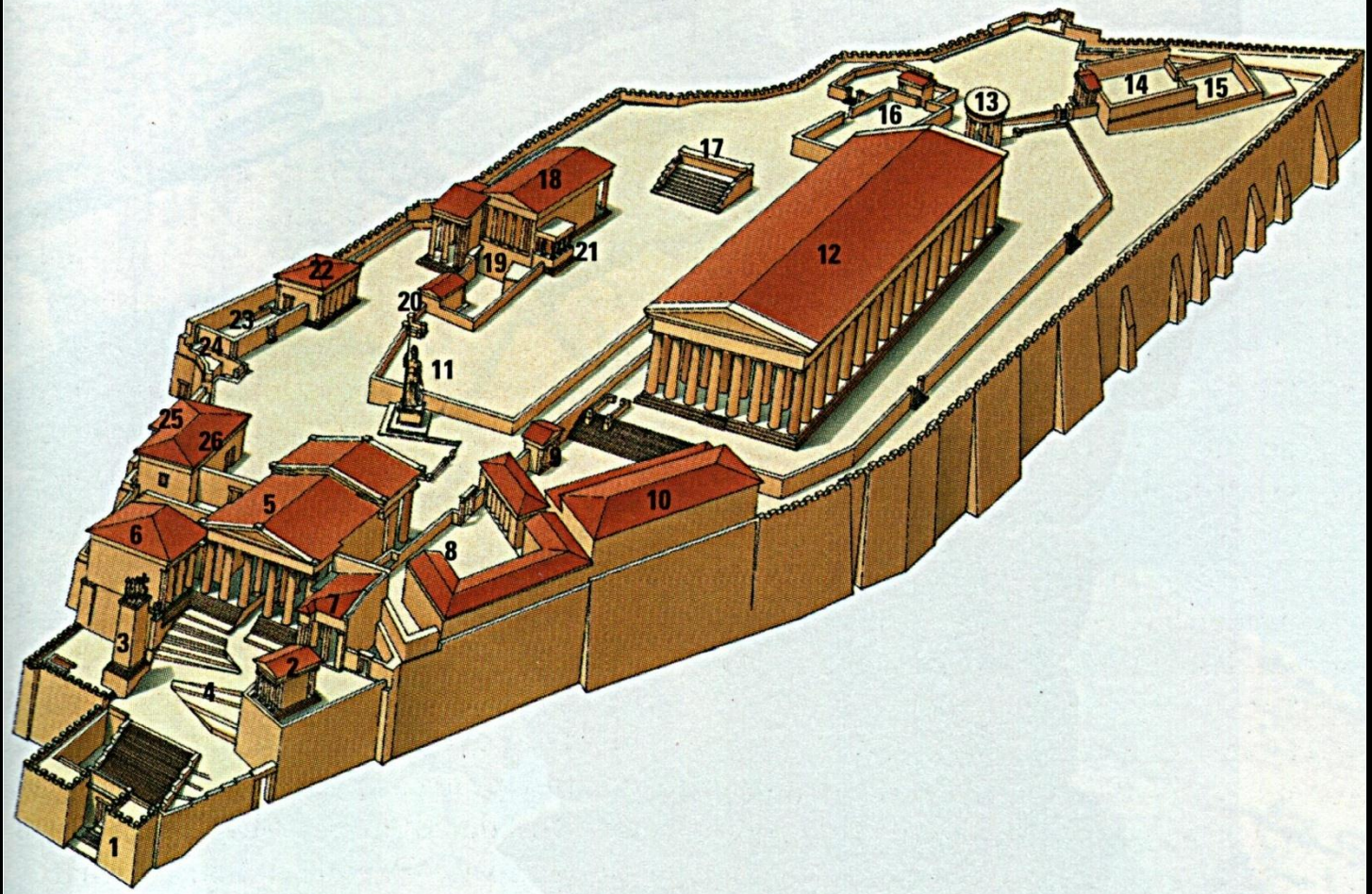
Tholos de Delfos



Olimpeion de Atenas

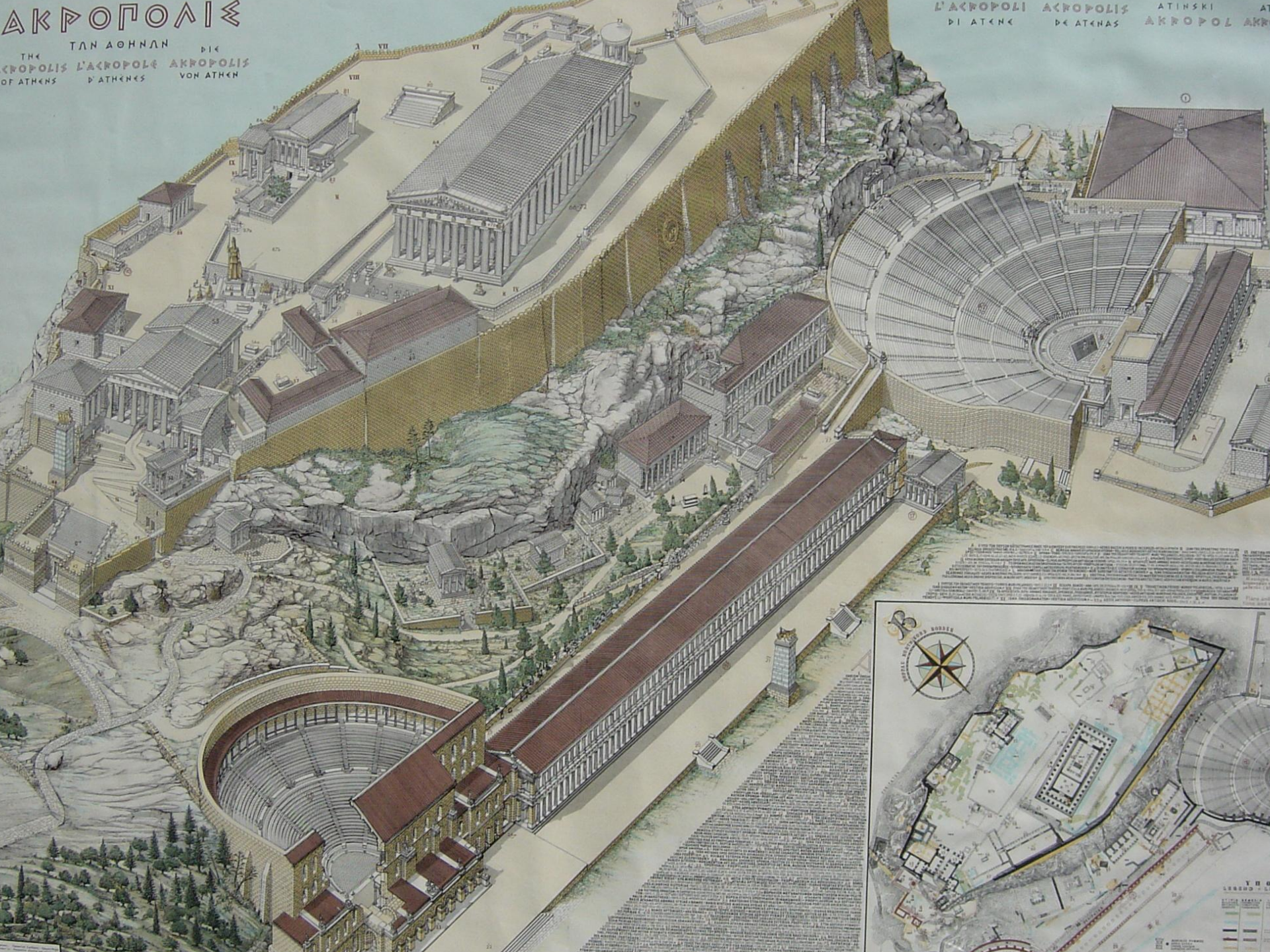
Vista general de la Acrópolis de Atenas

ALZADO DE LA ACRÓPOLIS



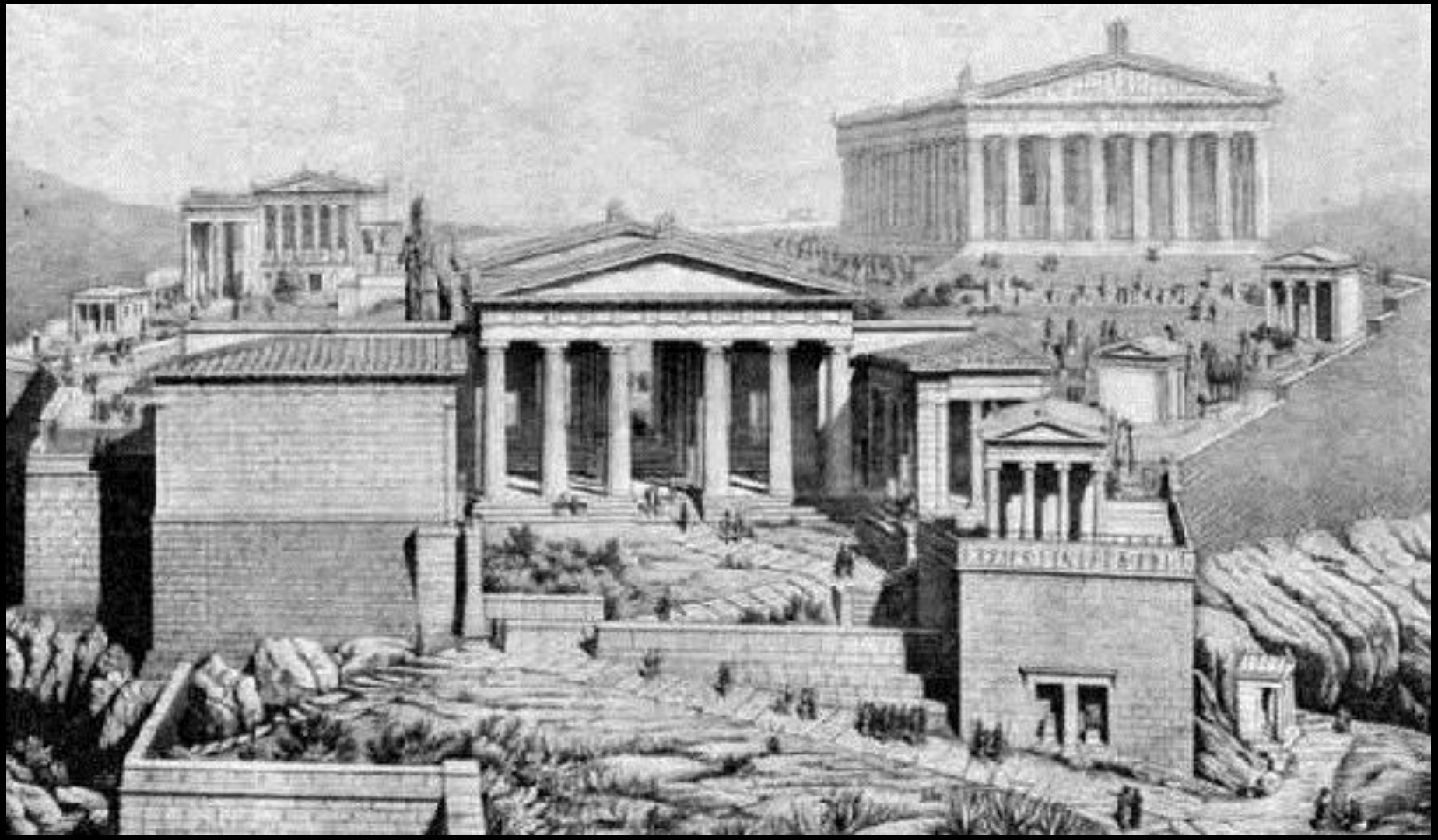
1. Pyrgos o zócalo del templo de Atenea Nike
2. Templo de Atenea Nike
3. Pedestal del monumento de Agrippa
4. Rampa de acceso a los Propíleos
5. Propíleos
6. Propíleos (ala norte)
7. Propíleos (ala sur)
8. Temenos de Artemisa Brauronia
9. Temenos de Atenea Ergané
10. Chalcoteca
11. Atenea Prómacos
12. Partenón
13. Templo de Roma y de Augusto
14. Heroón de Pandion (?)
15. Remisa (?)
16. Altar de Zeus
17. Altar de Atenea
18. Erecteion
19. Cecropion
20. Pandroseion
21. Antiguo templo de Atenea
22. Casa de las Arréforas
23. Patio del frontón *(Sfairisterion)*
24. Escalera micénica (conduce a un depósito de agua)
25. Escalera que conduce al camino circular (perípatos)
26. Viviendas, locales administrativos, etc.

Acrópolis ateniense


ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
THE ACROPOLIS OF ATHENS
L'ACROPOLE D'ATHENES
DIE AKROPOLIS VON ATHEN
L'ACROPOLI DI ATENE
ACROPOLIS DE ATENAS
ATINSKI AKROPOL

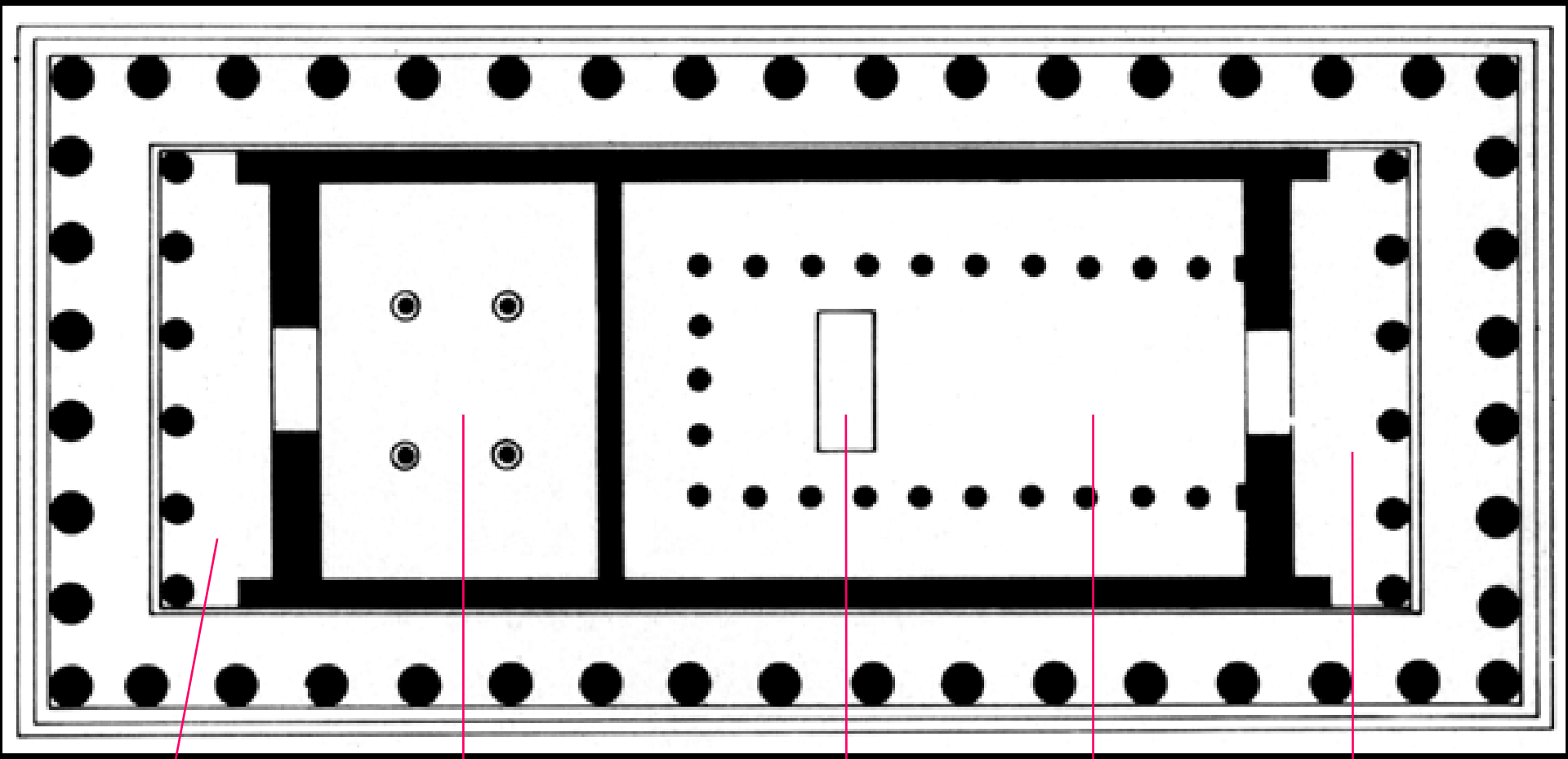
82
N
89
88
87a
87b
90
XI
61
53
54a
58
59
K
56
57
52
47
HI
45
48
49
49a
50
92
41
42
44
40
39

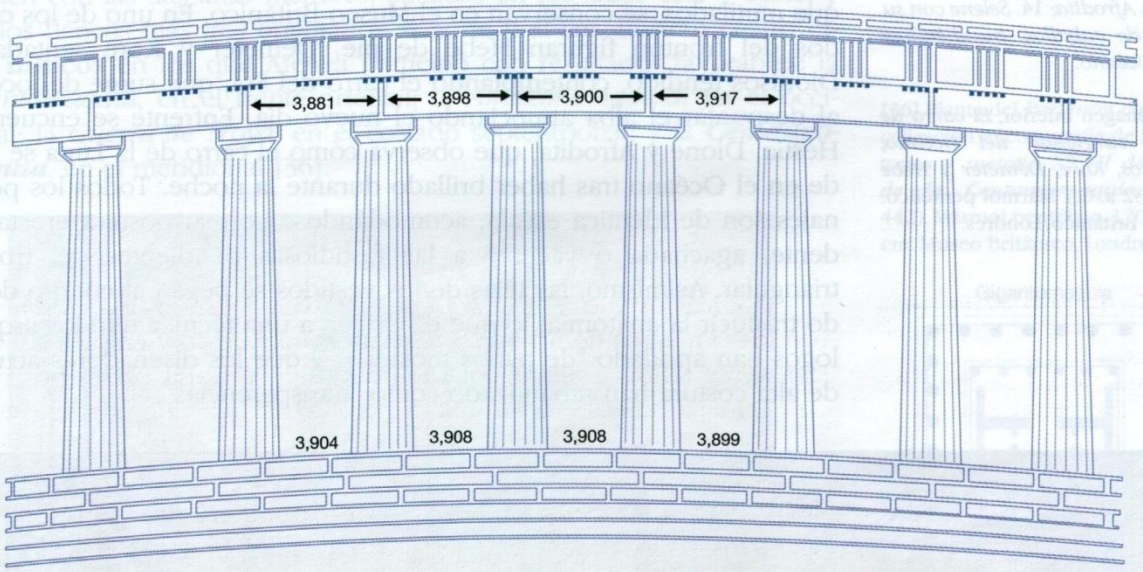
Entrada a la Acrópolis. Los Propíleos
(Mnesicles)



Los Propíleos. Reconstrucción

Planta del Partenón





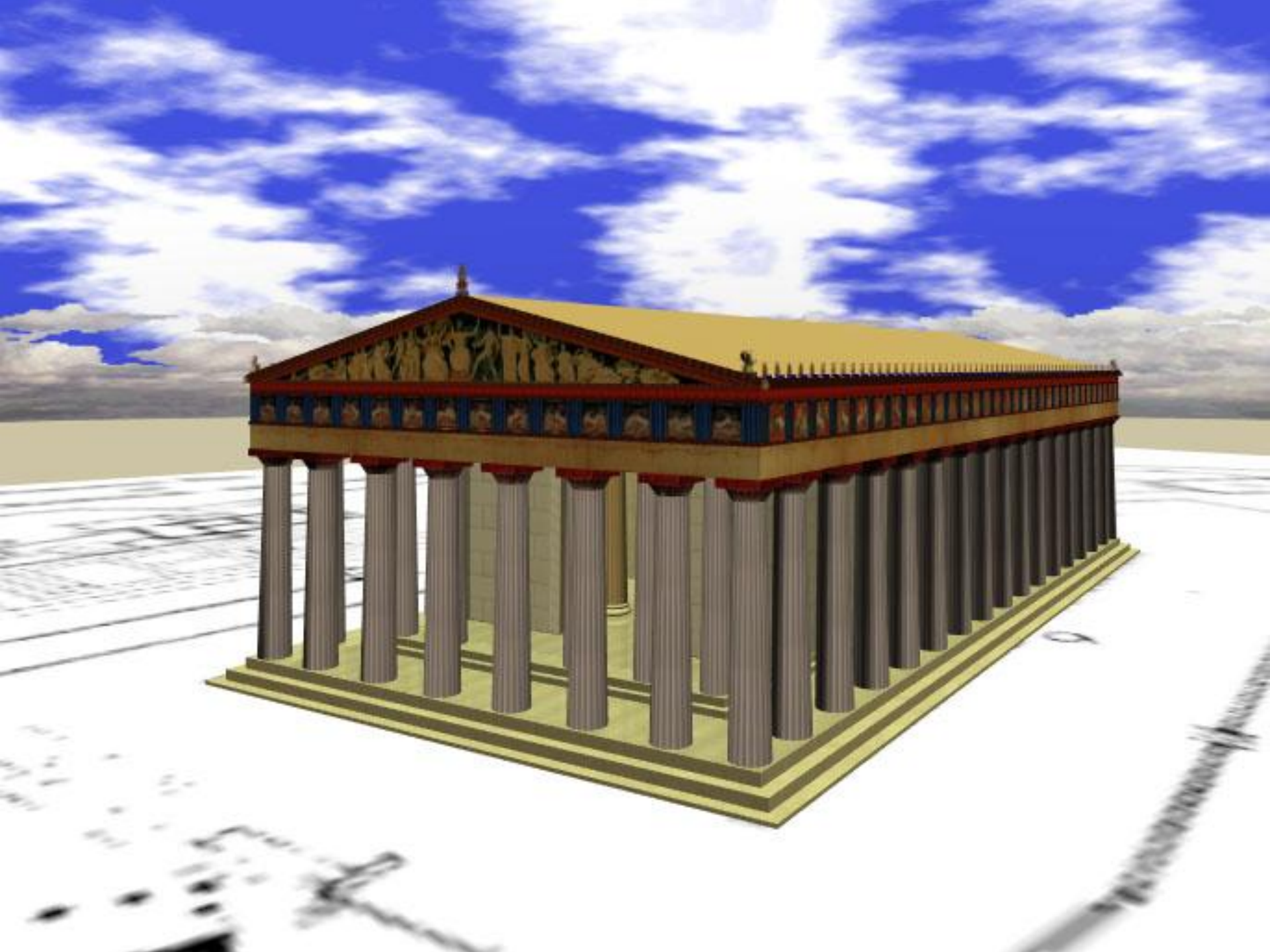
CORRECCIONES ÓPTICAS DEL PARTENÓN

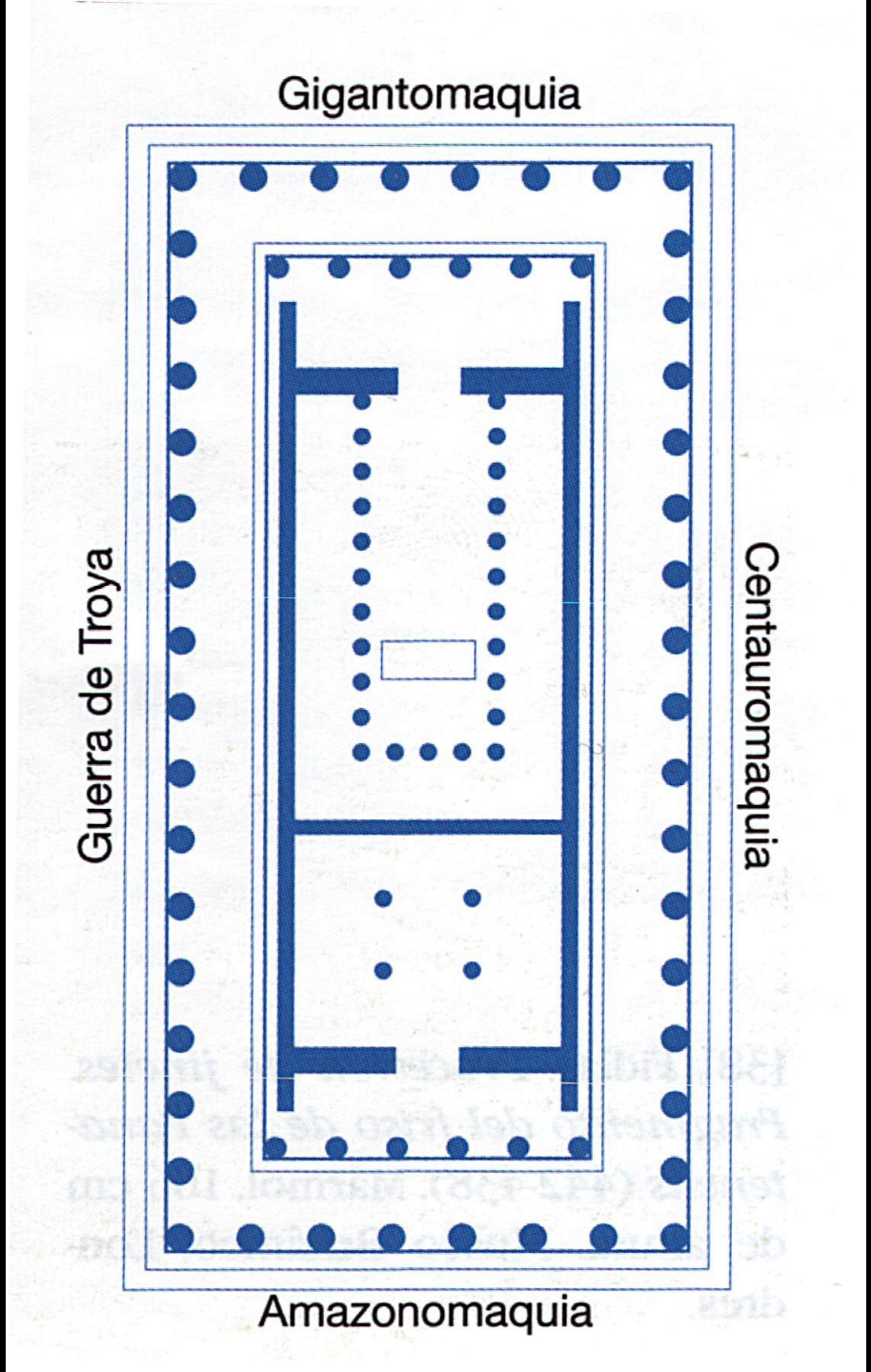
1. Curvatura del entablamento
2. Inclinación de las columnas
3. Abultamiento del fuste (éntasis)
4. Desigual distancia de los intercolumnios

Fusión entre arquitectura y escultura

Detalle del Partenón

www.GreatBuildings.com





Metopas del Partenón:
localización e iconografía

Frontón oriental del Partenón: Nacimiento de Atenea

Frontón occidental del Partenón: Patronato del Ática

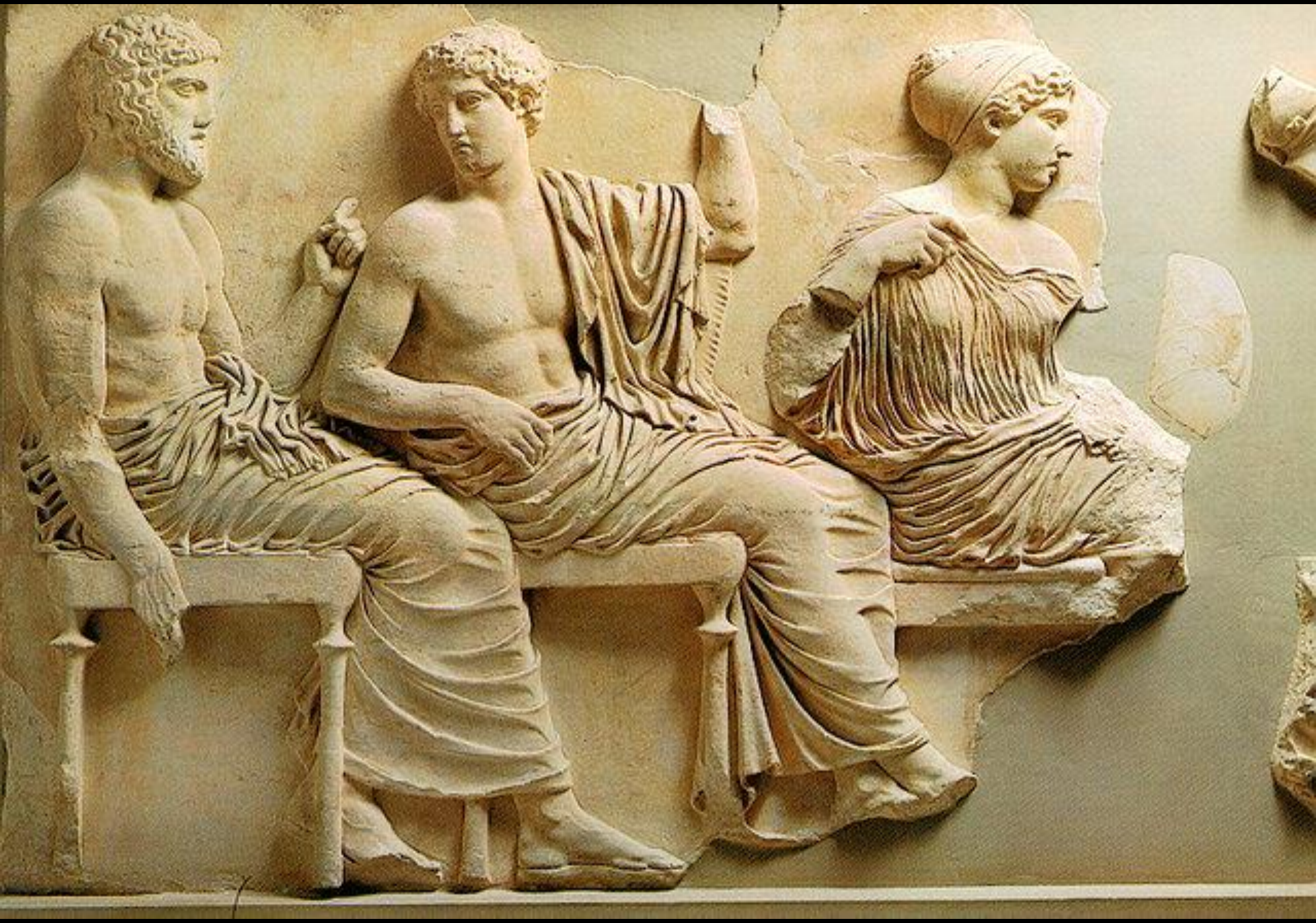
Frontones del Partenón

Frontones del Partenón: Dionisos

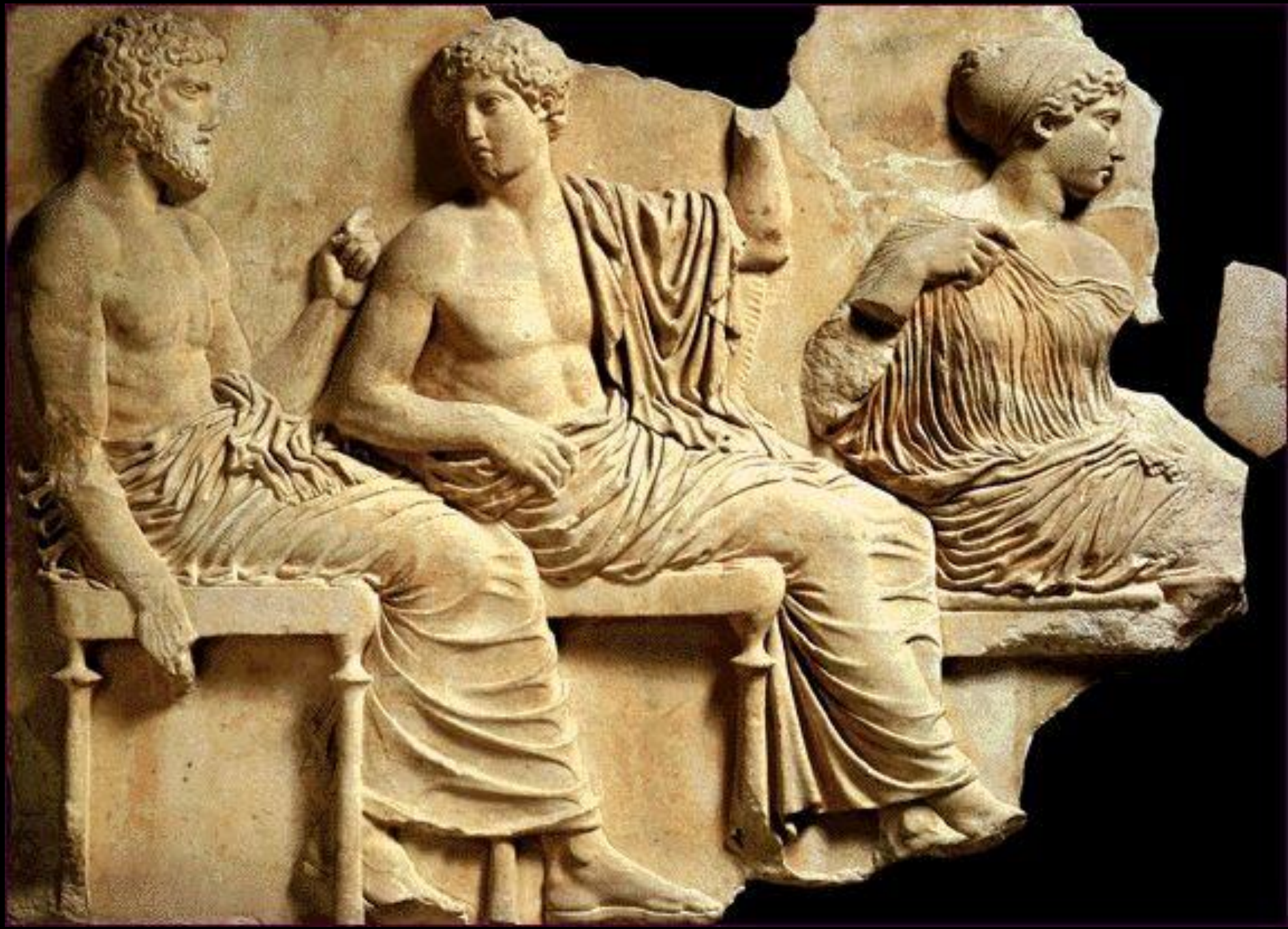
Frontones del Partenón: Koré y Démeter

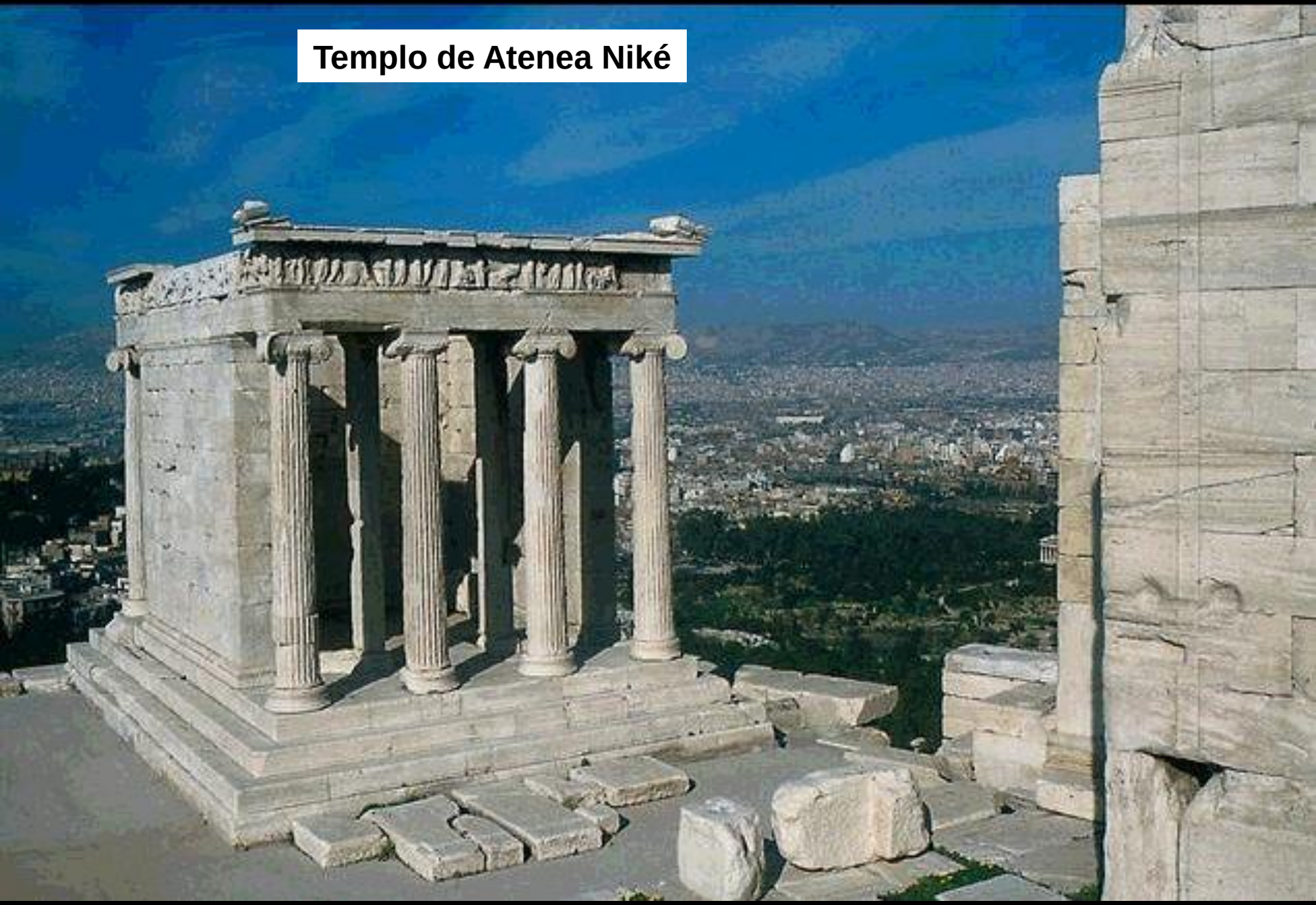
Frontones del Partenón: las Parcas

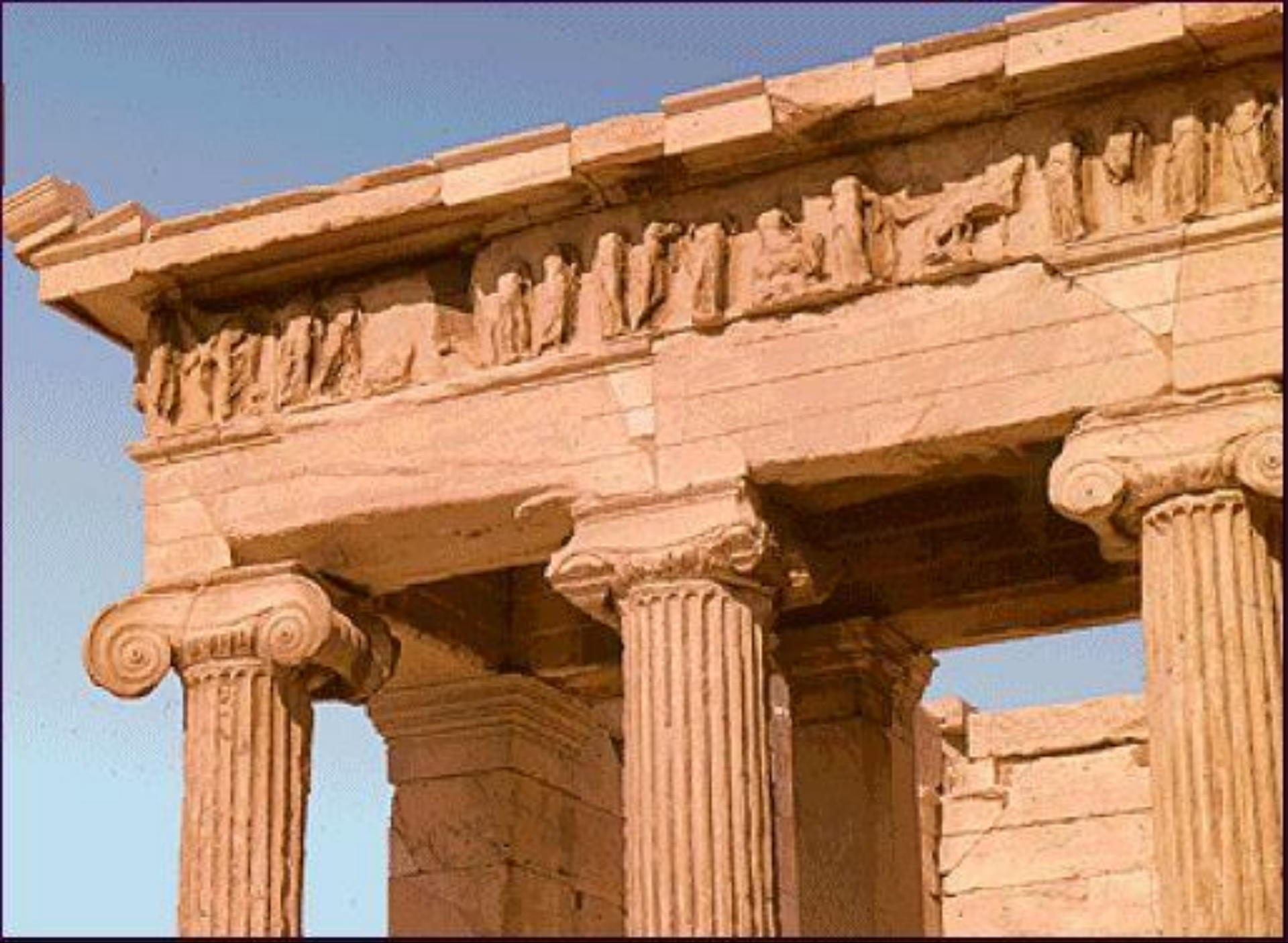
Metopa del Partenón: metopa XXVII de la Centauromaquia



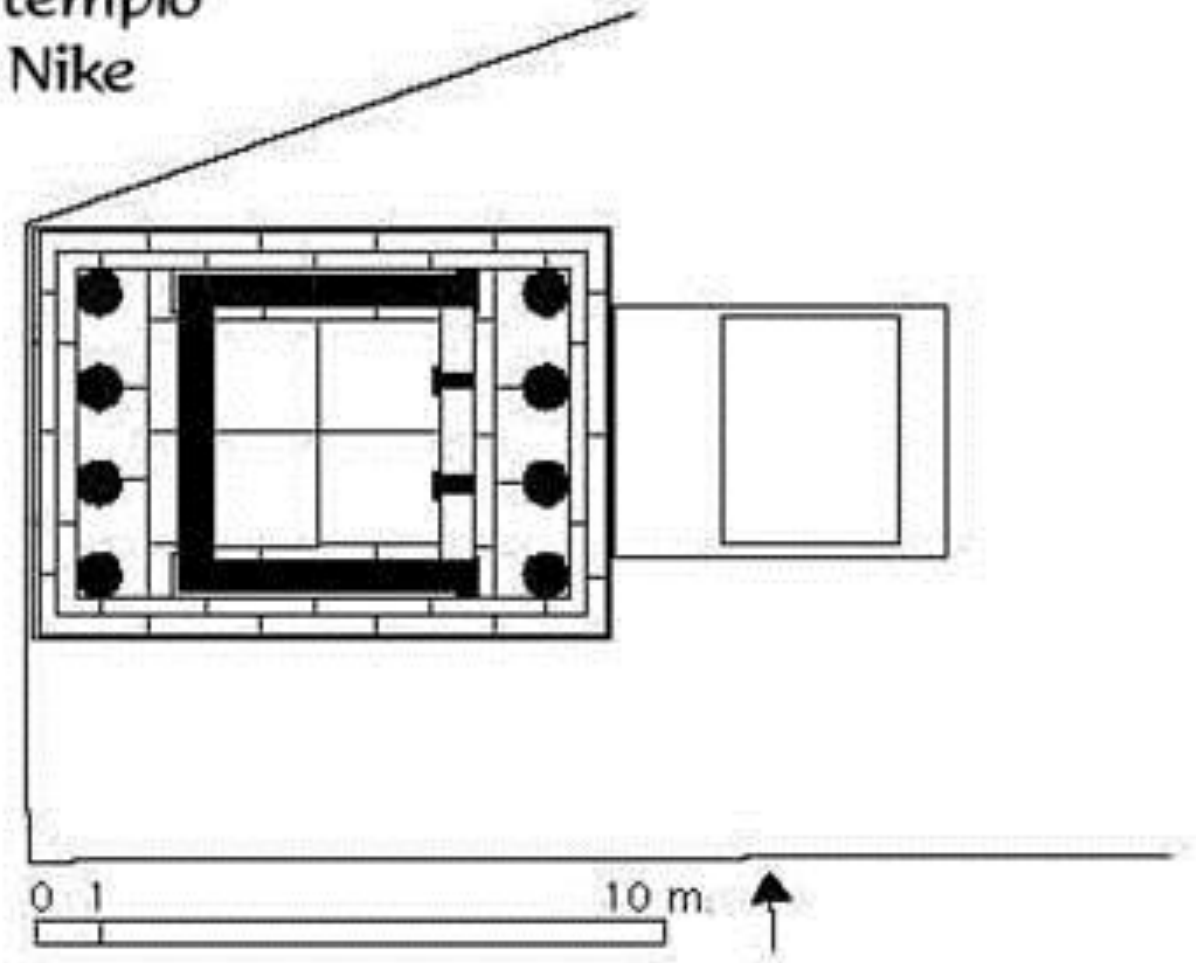
Partenón.
Friso de las
Panateneas:
Pastores y
una vaca

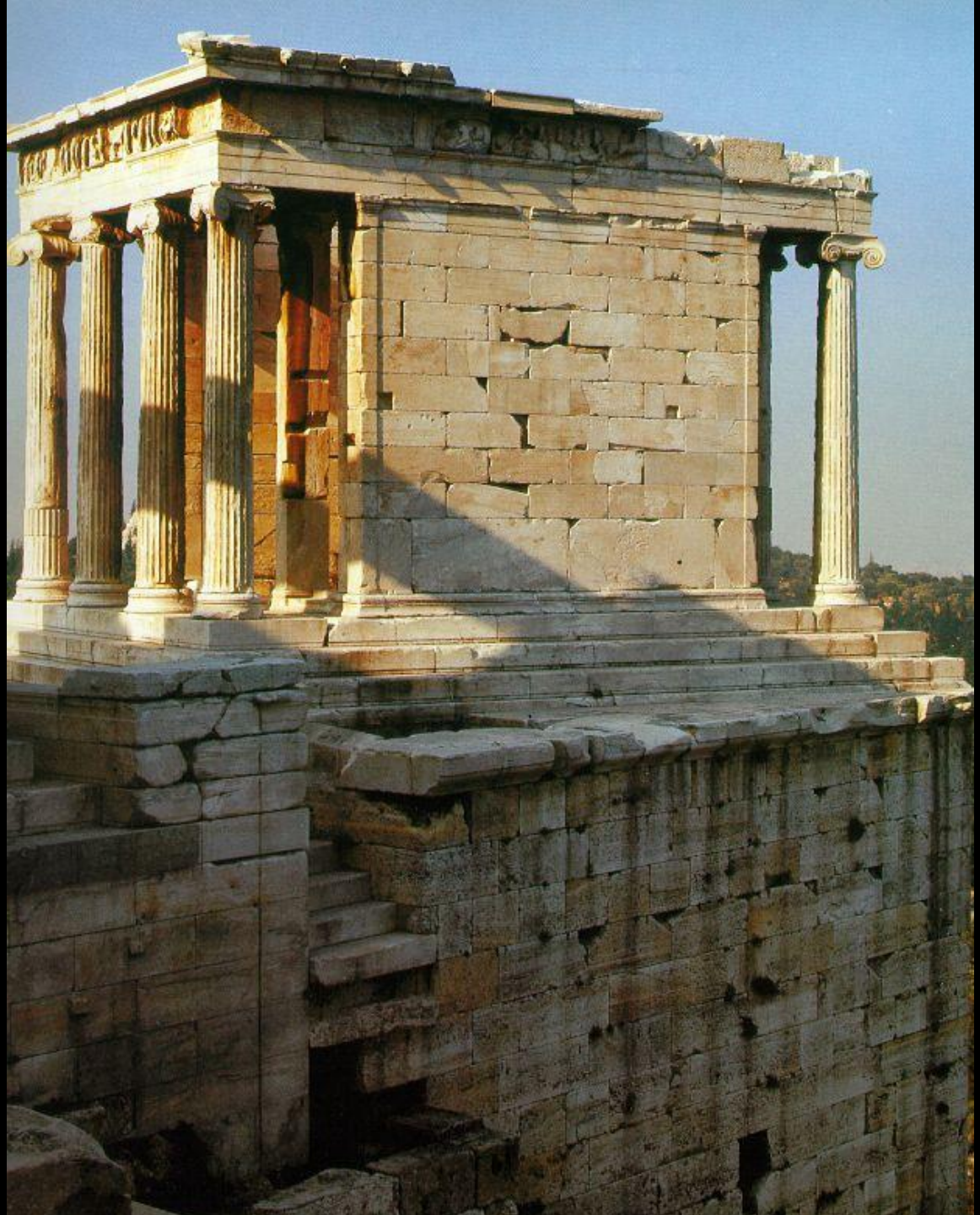



Templo de Atenea Niké



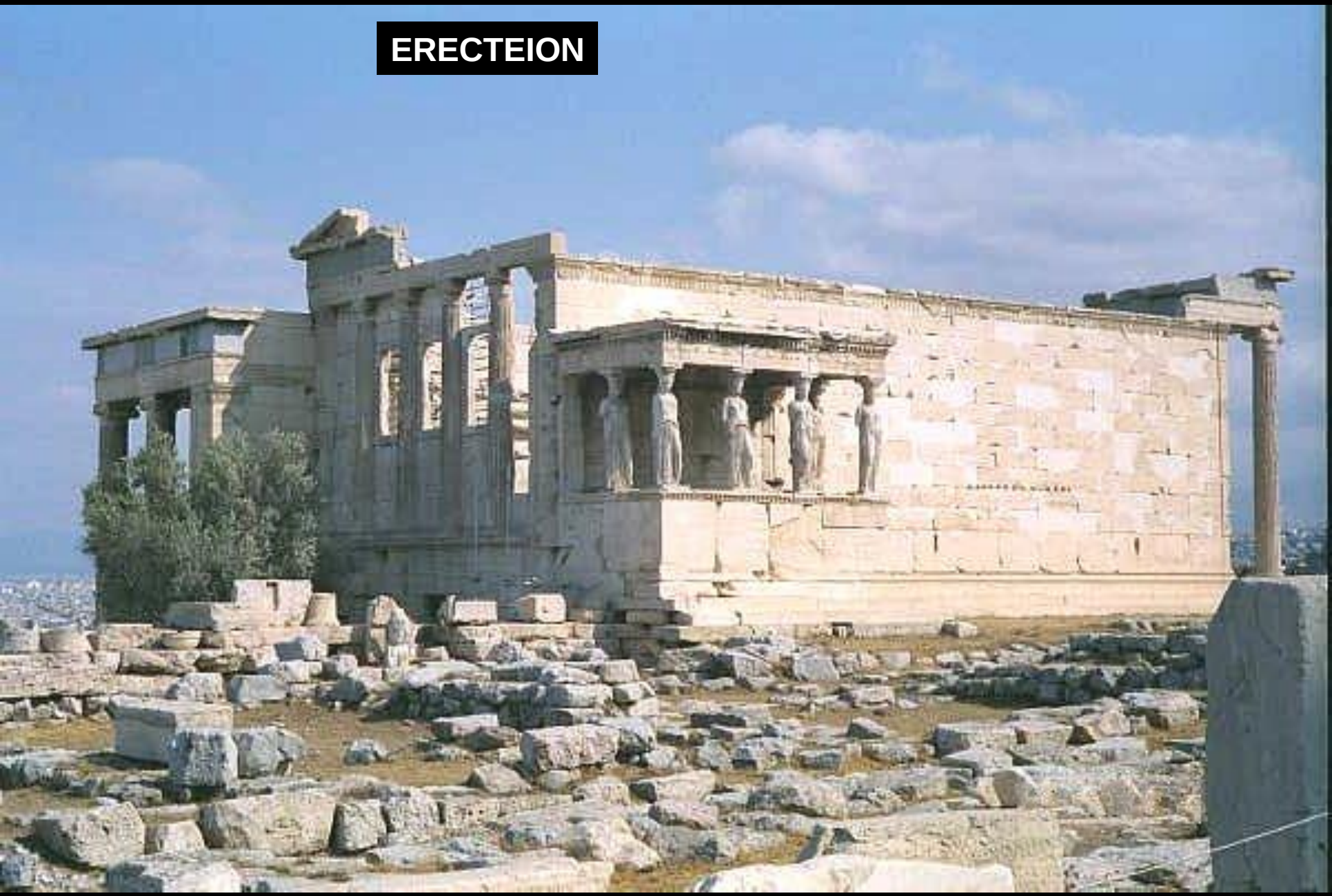
Planta del templo
de Atenea Nike

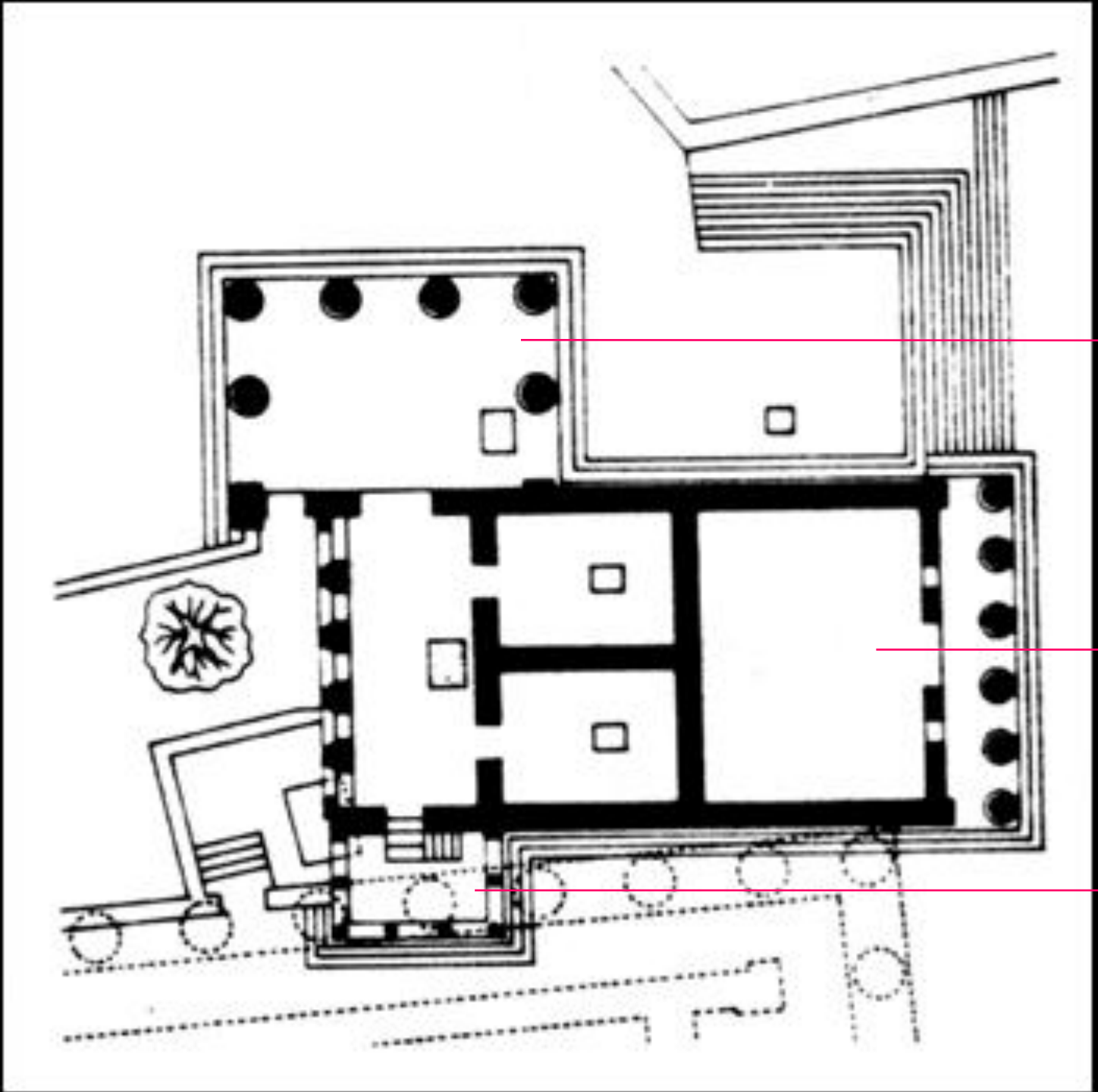




Templo de Atenea Niké

ERECTEION





Planta del Erecteion

Pórtico lateral

Templo

Pórtico de las Cariátides

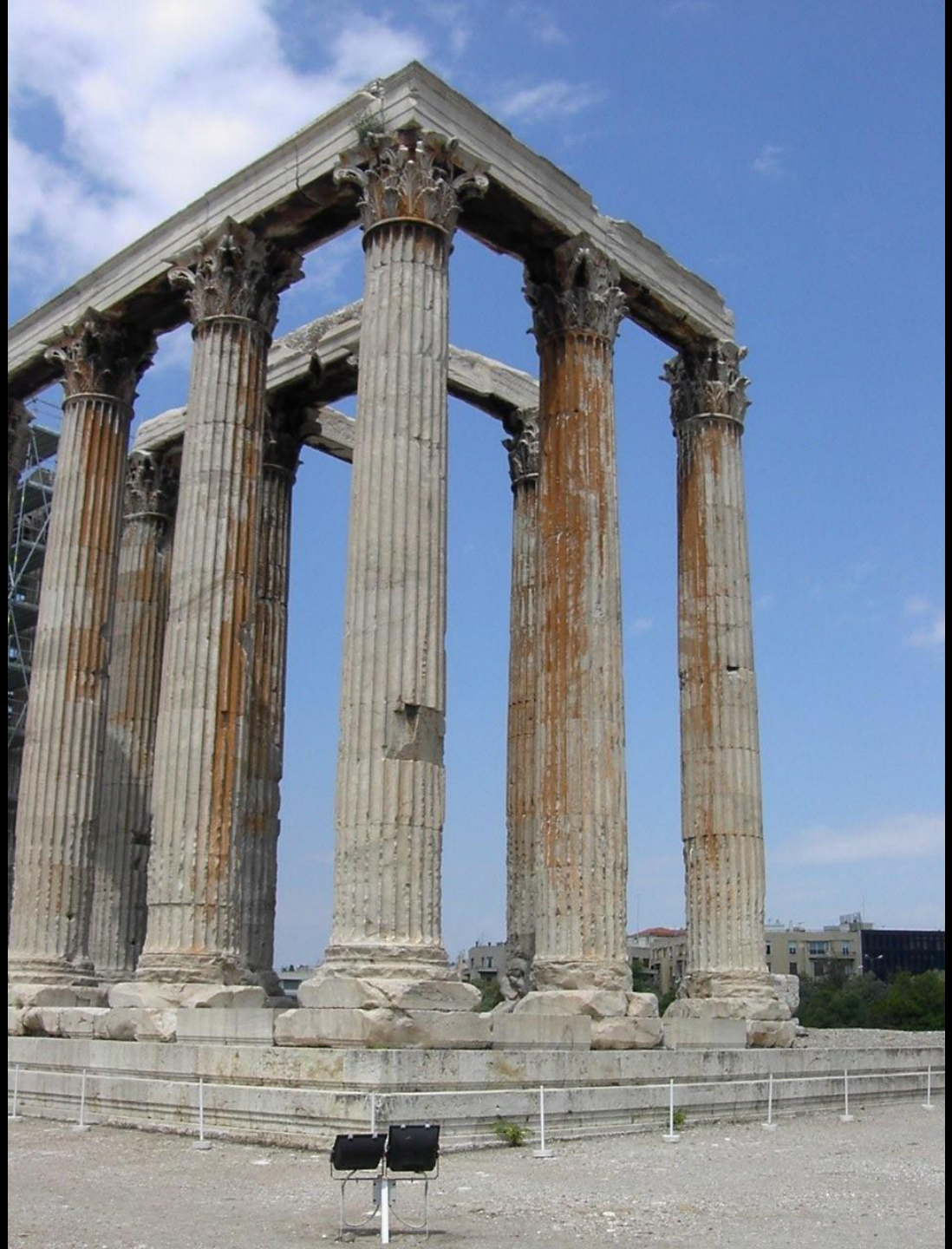
Erecteion y Partenón

Erecteion

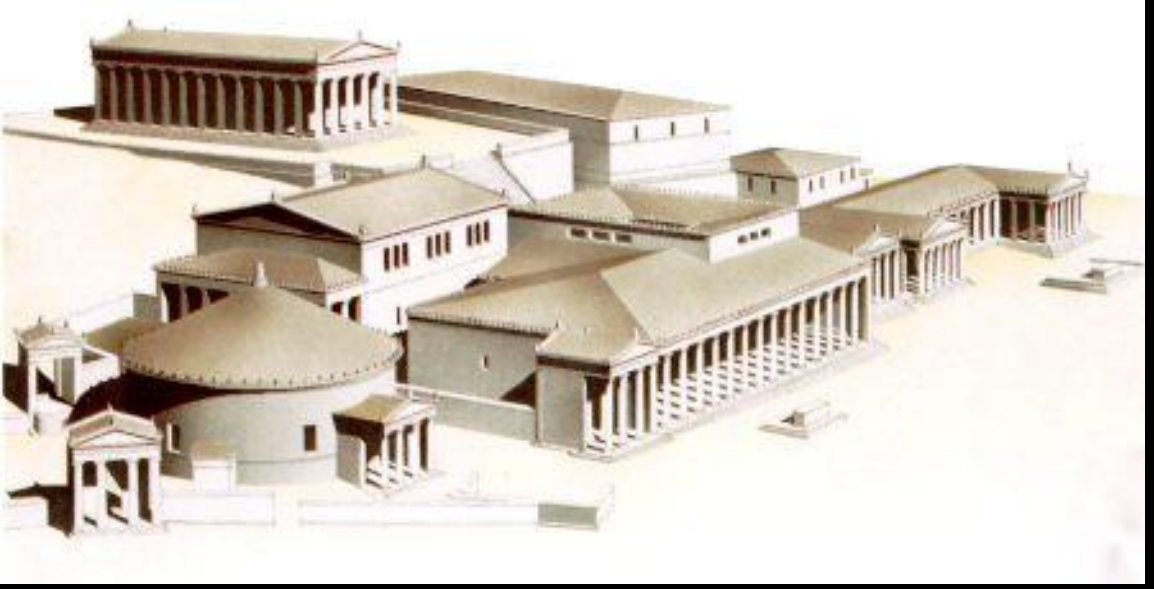
Erecteion. Pórtico lateral

Pórtico de las Cariátides

Cariátide

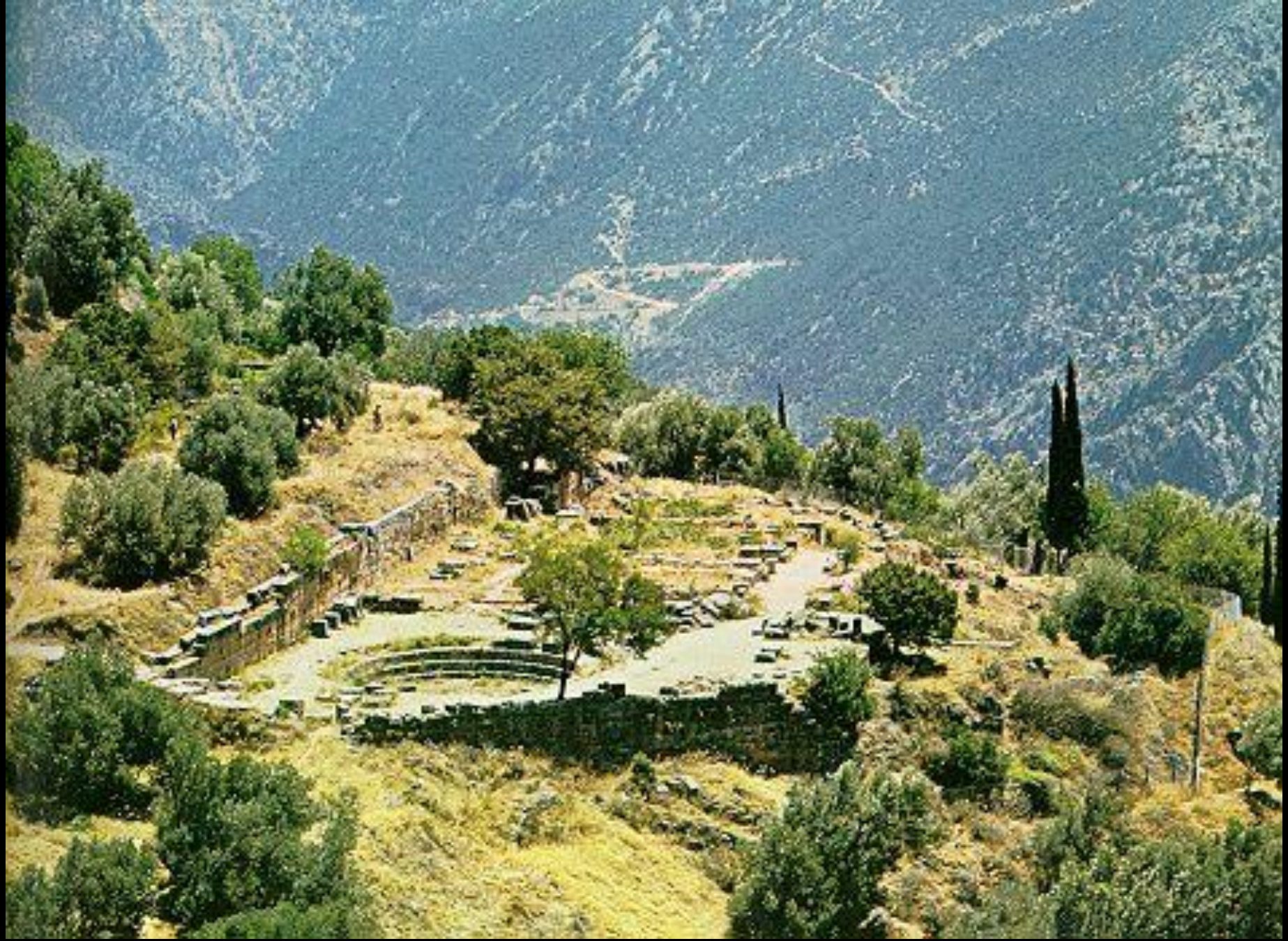


Olimpeion. Atenas



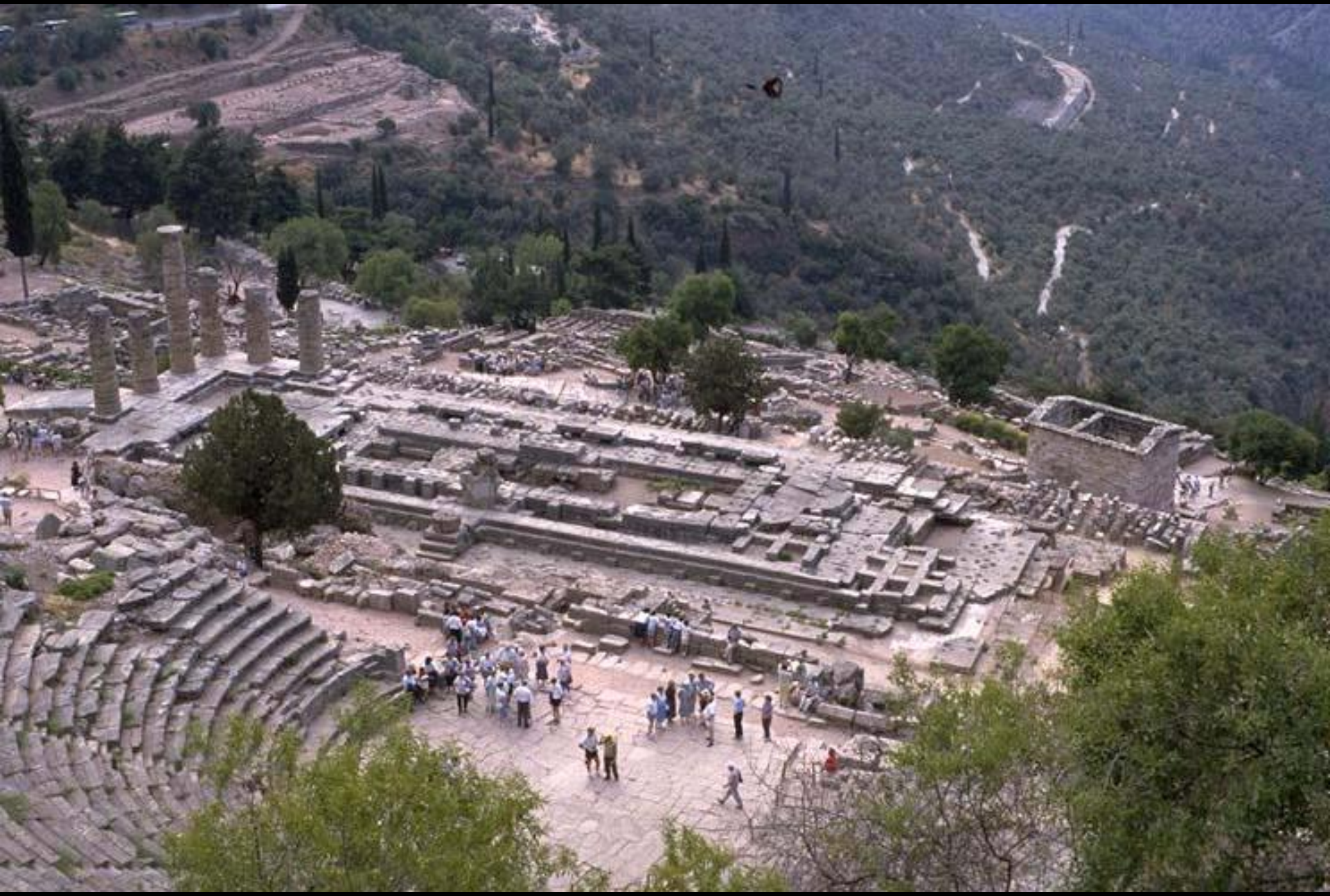
Agora de Atenas

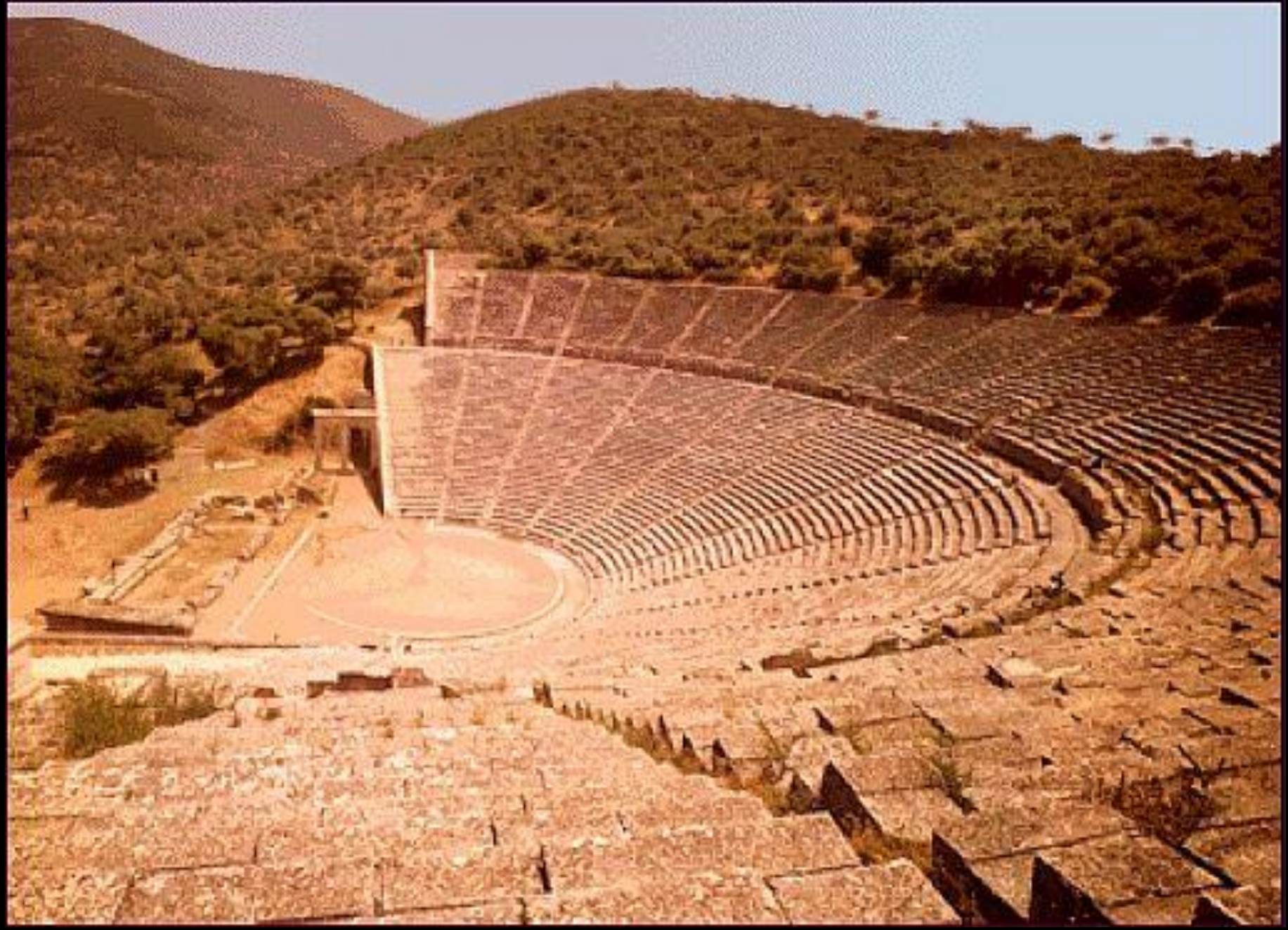
Estadio de Delfos



Gimnasio de Delfos

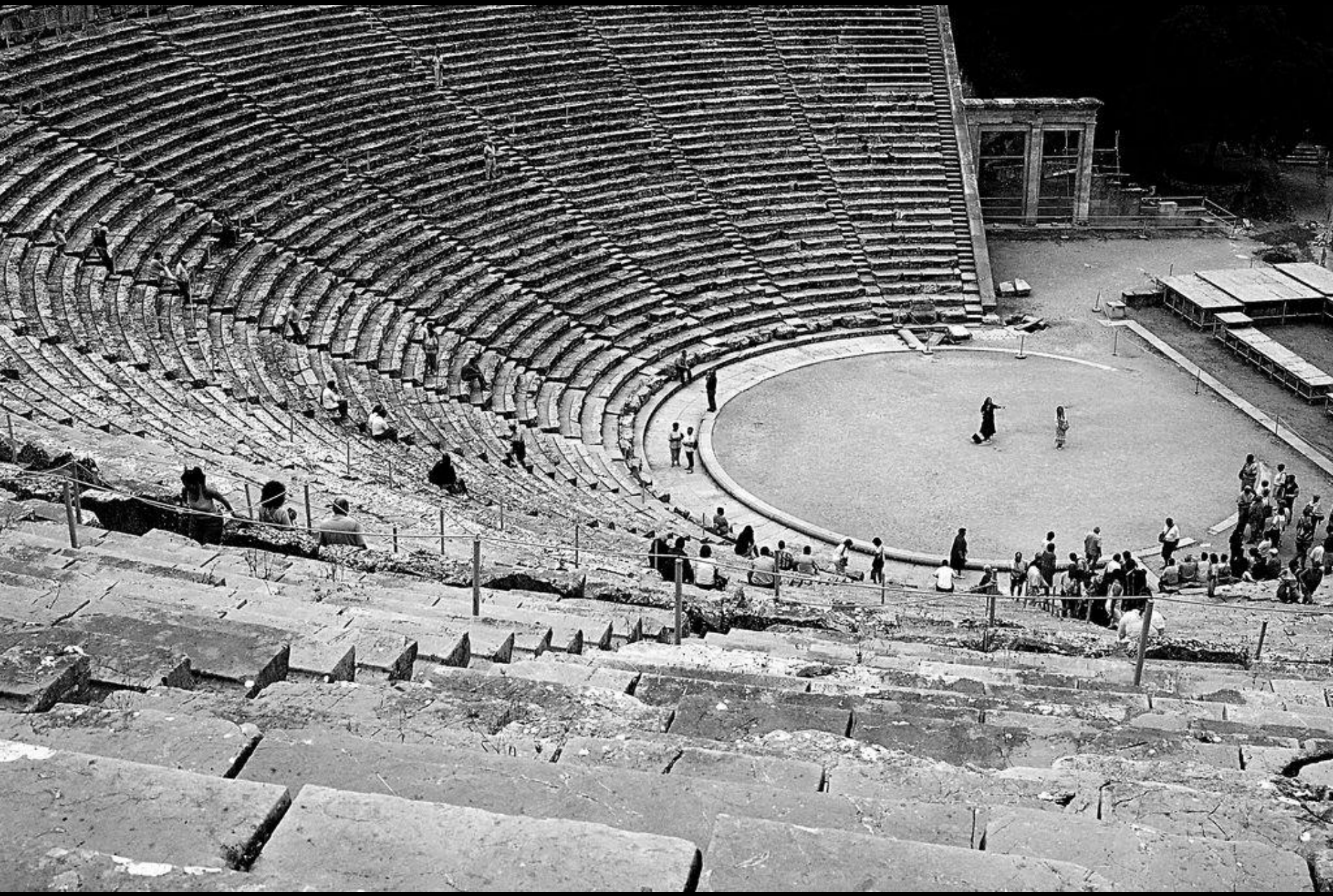
272) Delphi, theater





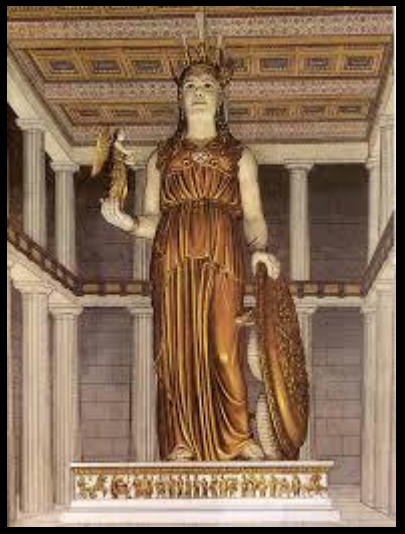
Teatro de Epidauro

©www.sanniti.info



3. LA ESCULTURA. LOS GRANDES MAESTROS DE LOS SIGLOS V Y IV. POLICLETO Y FIDIAS. PRAXÍTELES Y SCOPAS. LISIPO Y SU CANON.

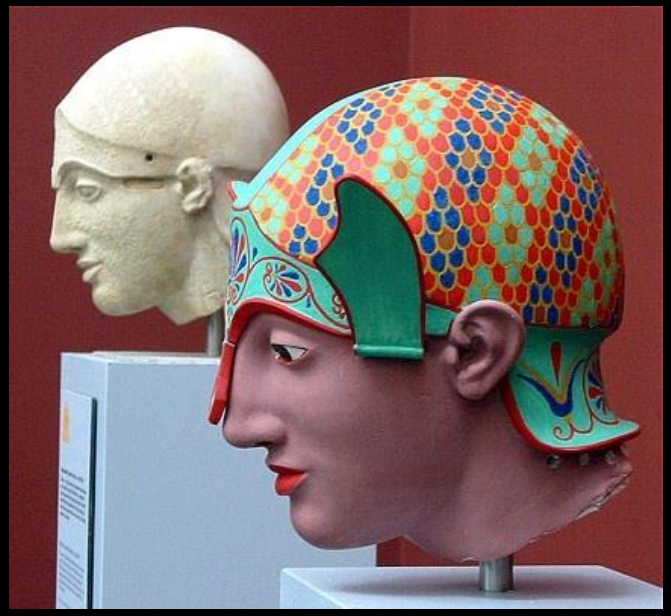
1. Época arcaica (siglos VIII al VI a.C.): Kouroi y korai
2. Época preclásica o estilo severo (primera mitad del siglo V a.C.): Auriga de Delfos,
3. Clasicismo (segunda mitad del siglo V a.C.): Mirón, Fidias y Policleto.
4. Postclasicismo (siglo IV hasta 323 a.C): Praxíteles, Scopas y Lisipo.
5. Época helenística (desde el 323 al 146 a.C.)

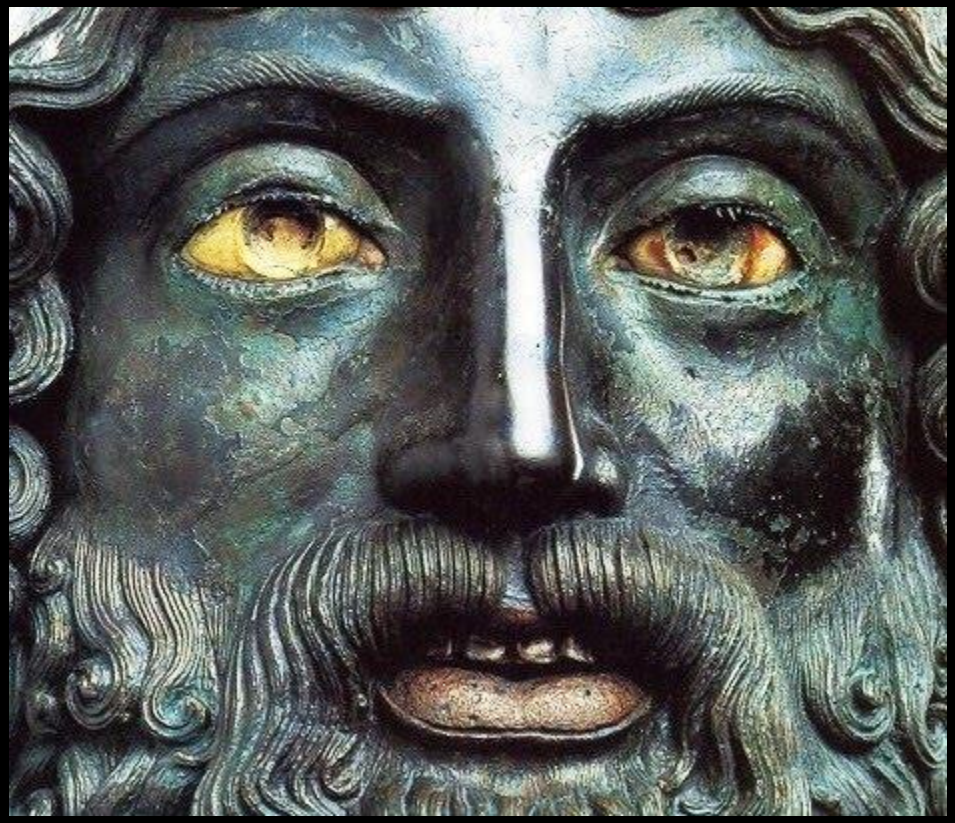


Materiales (bronce, mármol, crisoelefantina).

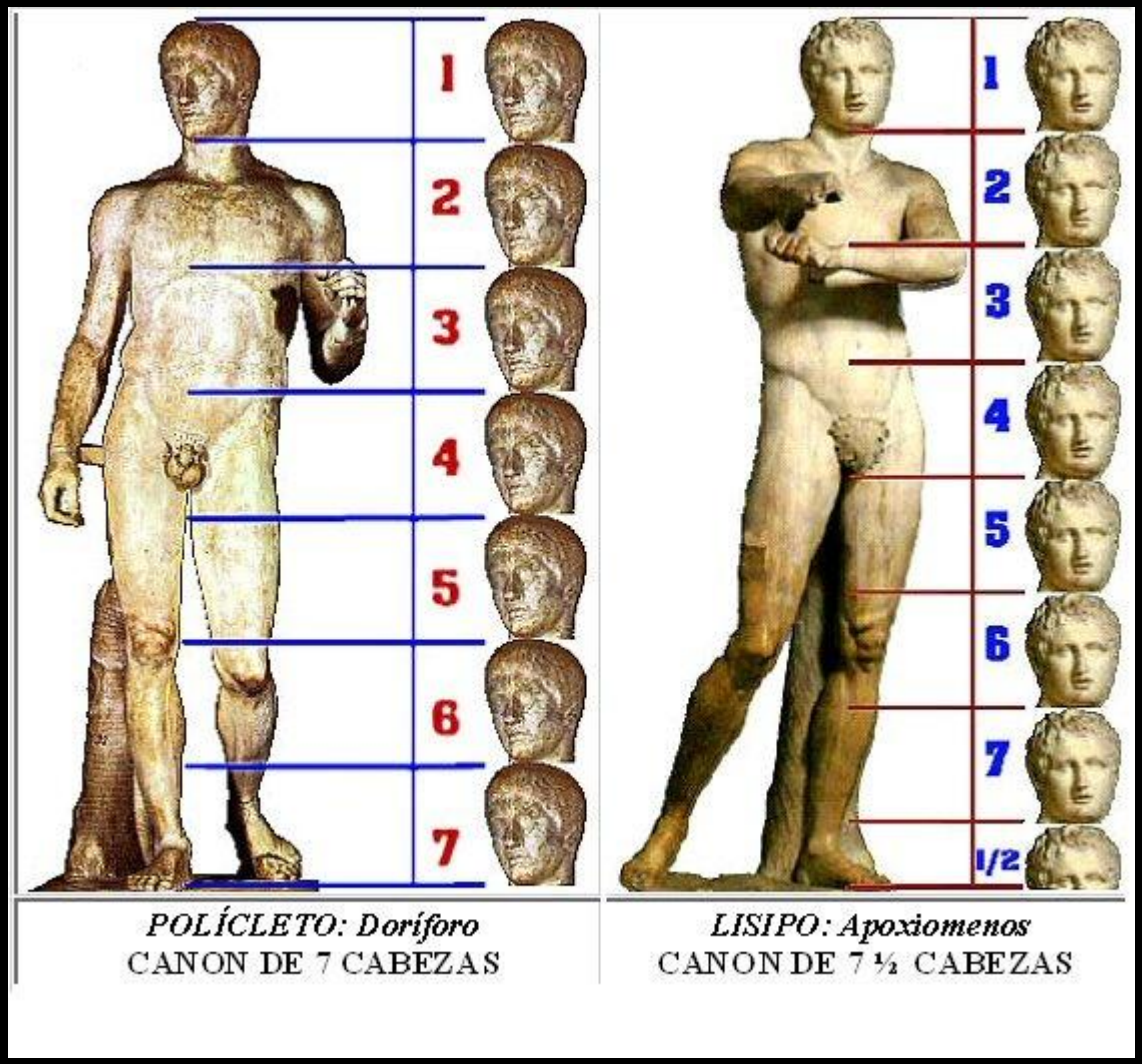
Escasez de restos originales

El protagonista: el ser humano





Policromía y postizos

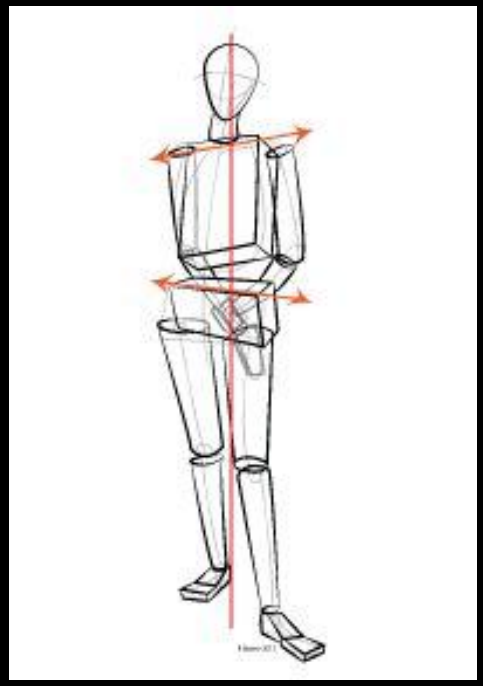


Canon de proporción armónica:

Siete y ocho cabezas

Diartrosis

Contraposto



Movimiento: Hieratismo, *Contraposto*, Dinamismo

Expresión: *Sonrisa arcaica, Sofrosine y Pathos*

Valoración de todos los puntos de vista

Volumen. Estudio anatómico

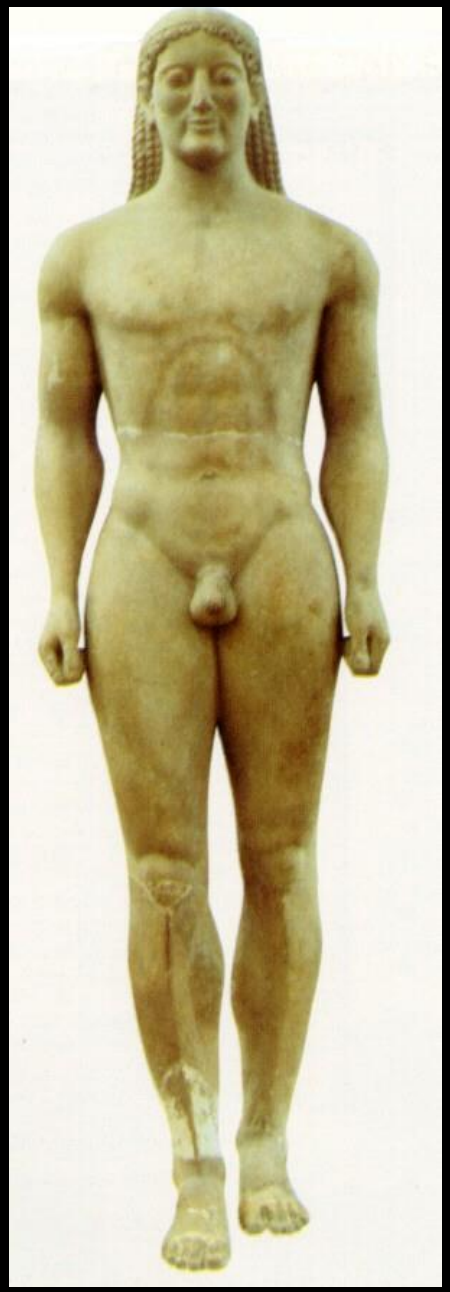
A

Época Arcaica:
Dama de Auxerre
(A)

Koré del Peplos
(B)

B

Reconstrucción policromada de la Koré del Peplo



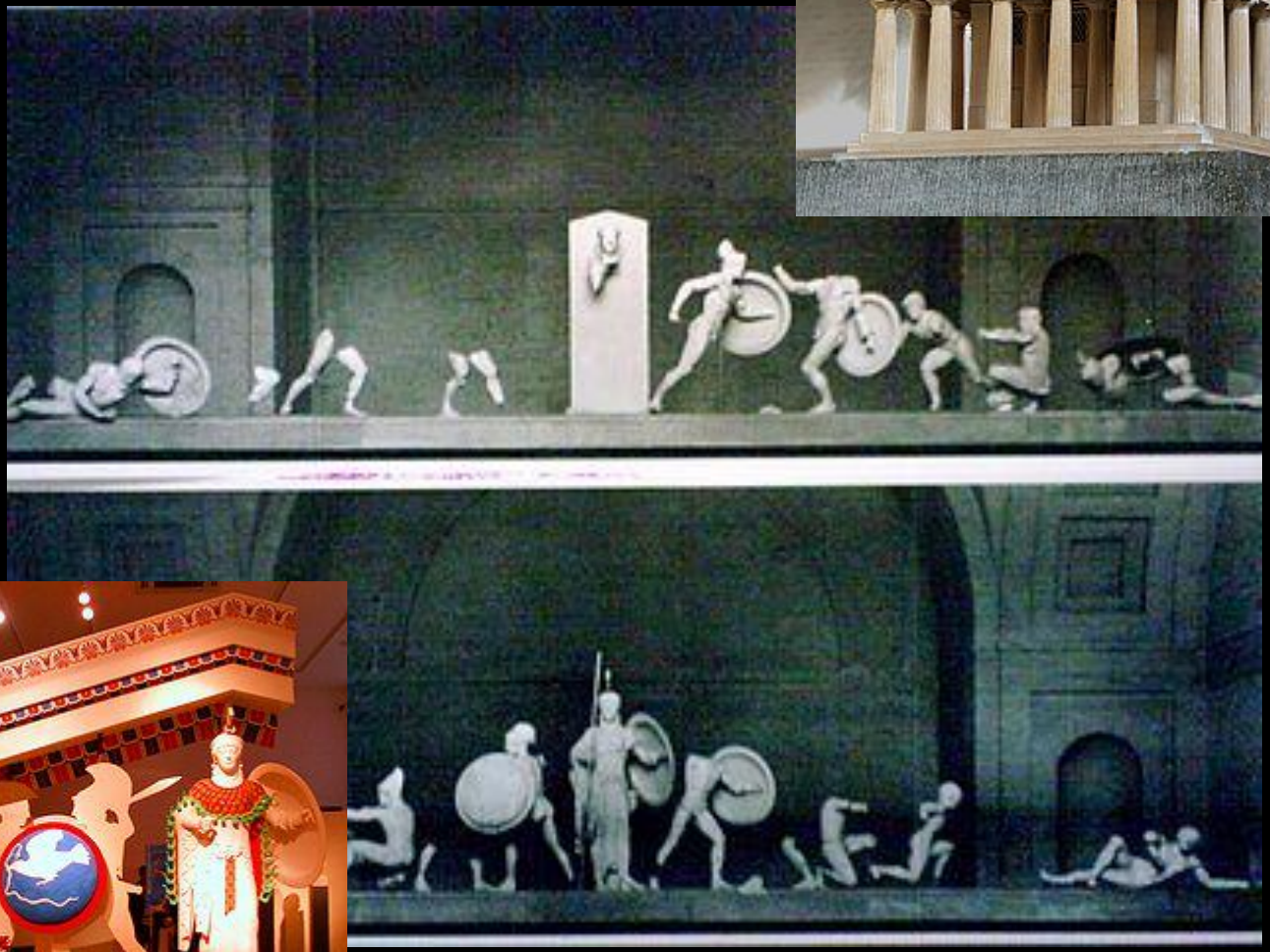
Época Arcaica: Kourós

Buen pastor cristiano

Época Arcaica: Moscóforo

Frontones del teplo de Afaia de Egina

Frontones del teplo de Afaia de Egina



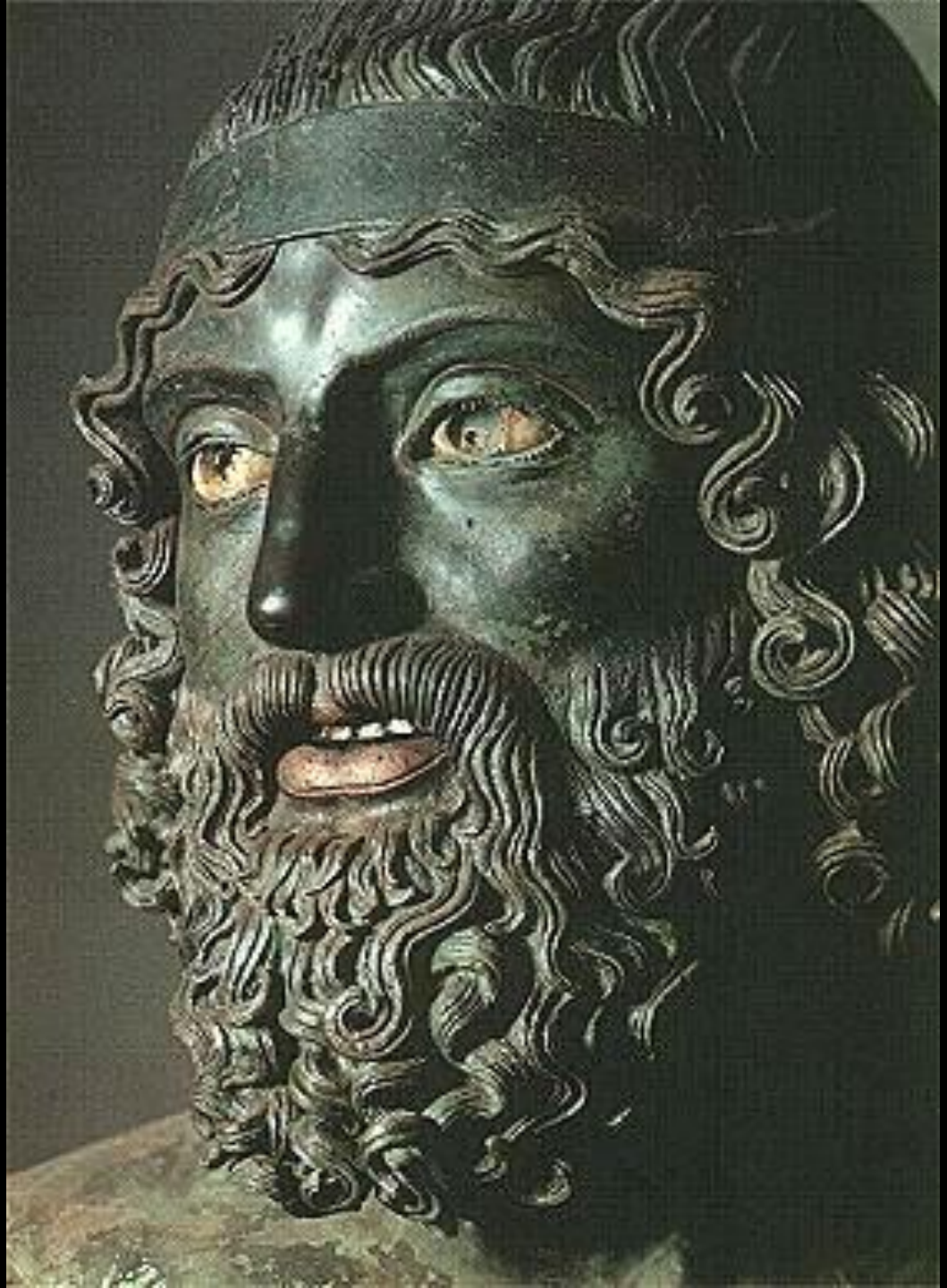
Preclásico o Estilo Severo: Auriga de Delfos

Detalle del Auriga
de Delfos

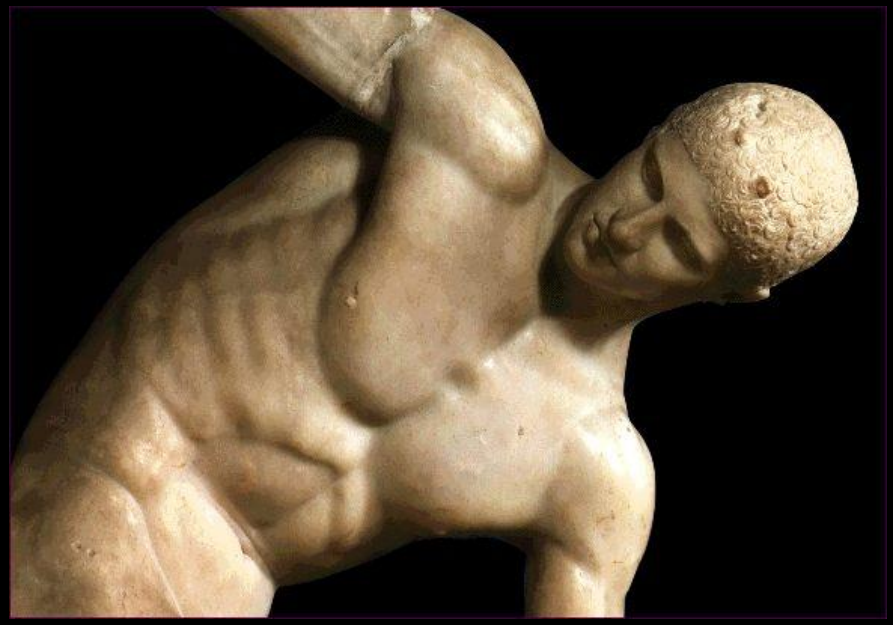
Poseidón (¿Zeus?) del cabo Artemision

Bronce de Riace A

Bronce de Riace B

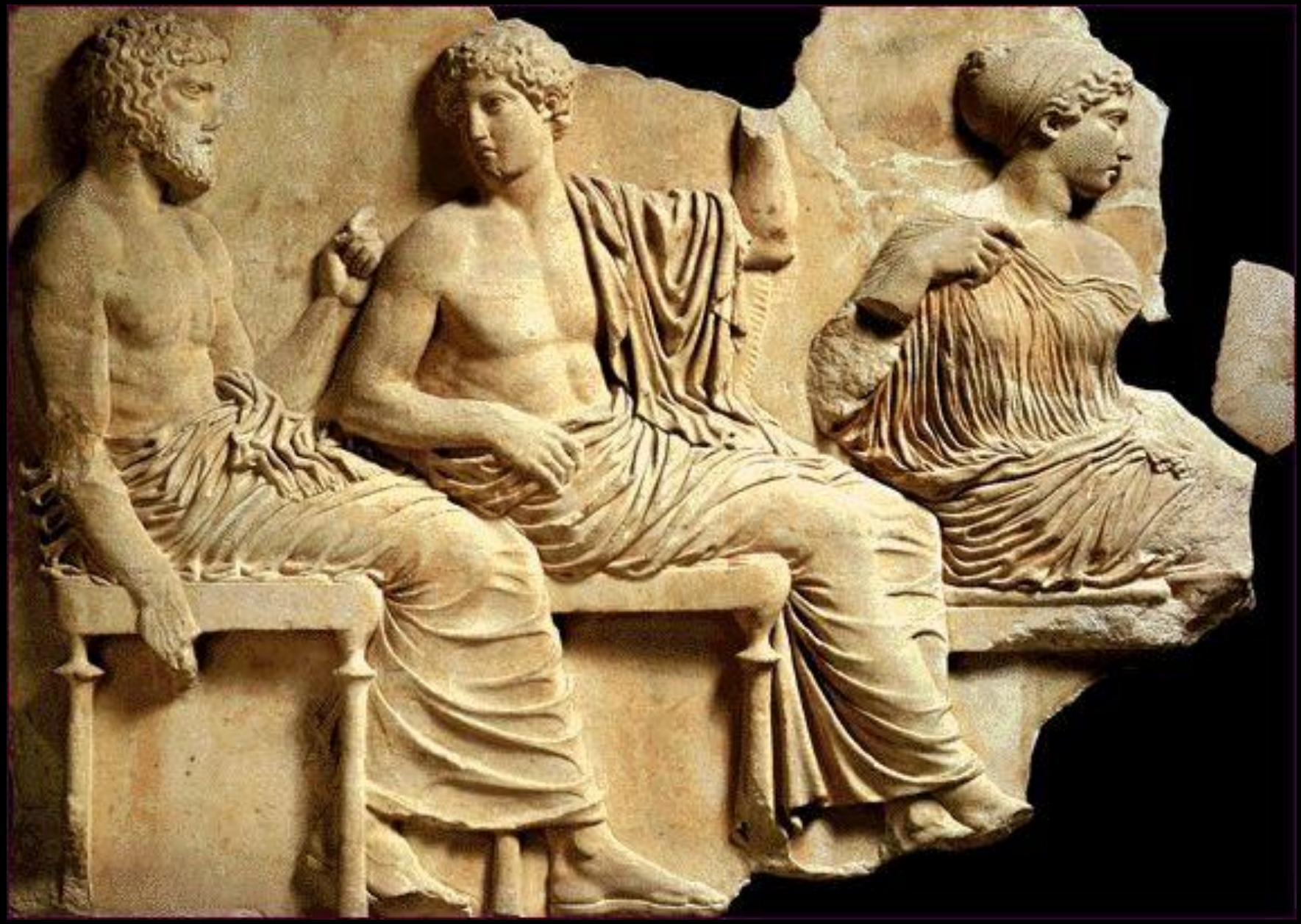


- EL SIGLO V.



Mirón: Discóbolo

Mirón: Atenea y Marsias

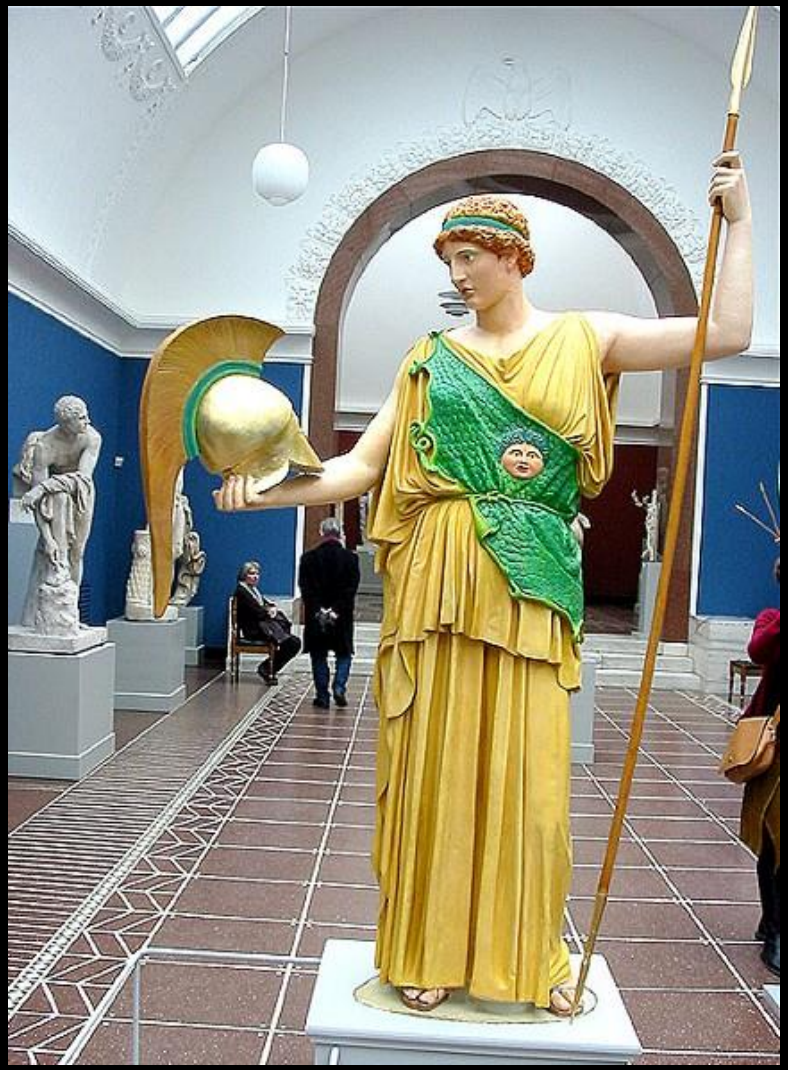


Fidias: “quid divinum”

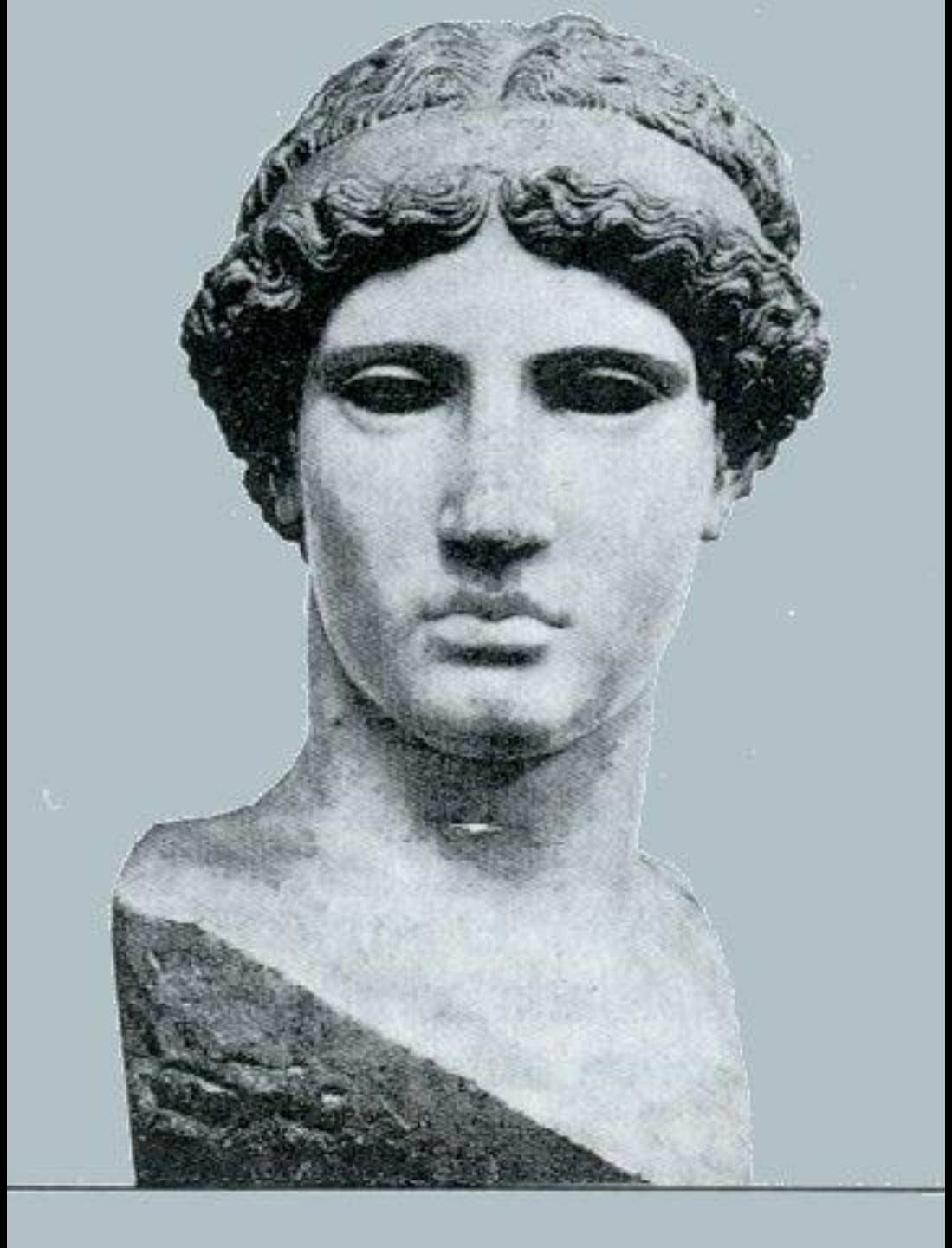
Atenea Parthenos

Atenea Promacos

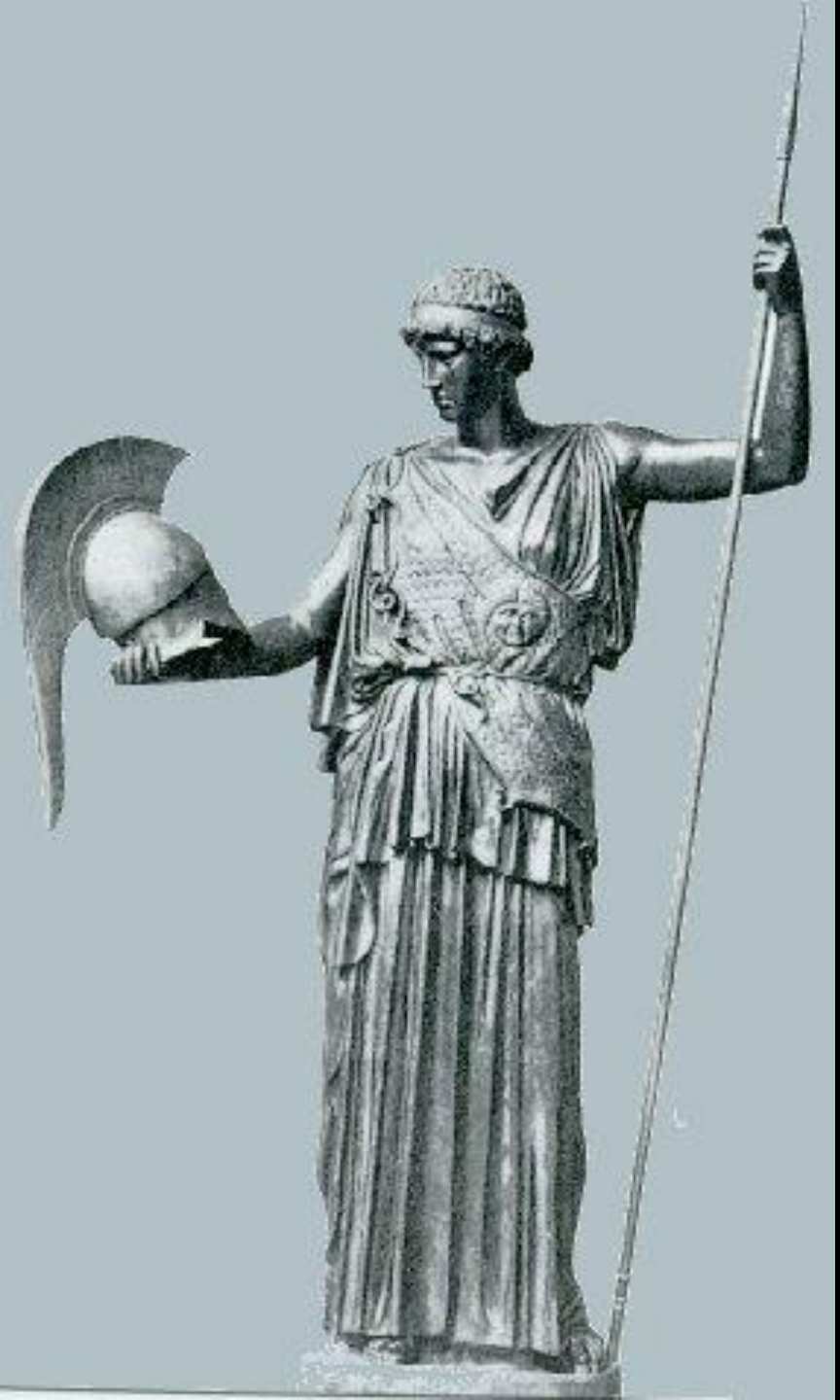
Fidias: Atenea Lemnia



Atenea Lemnia



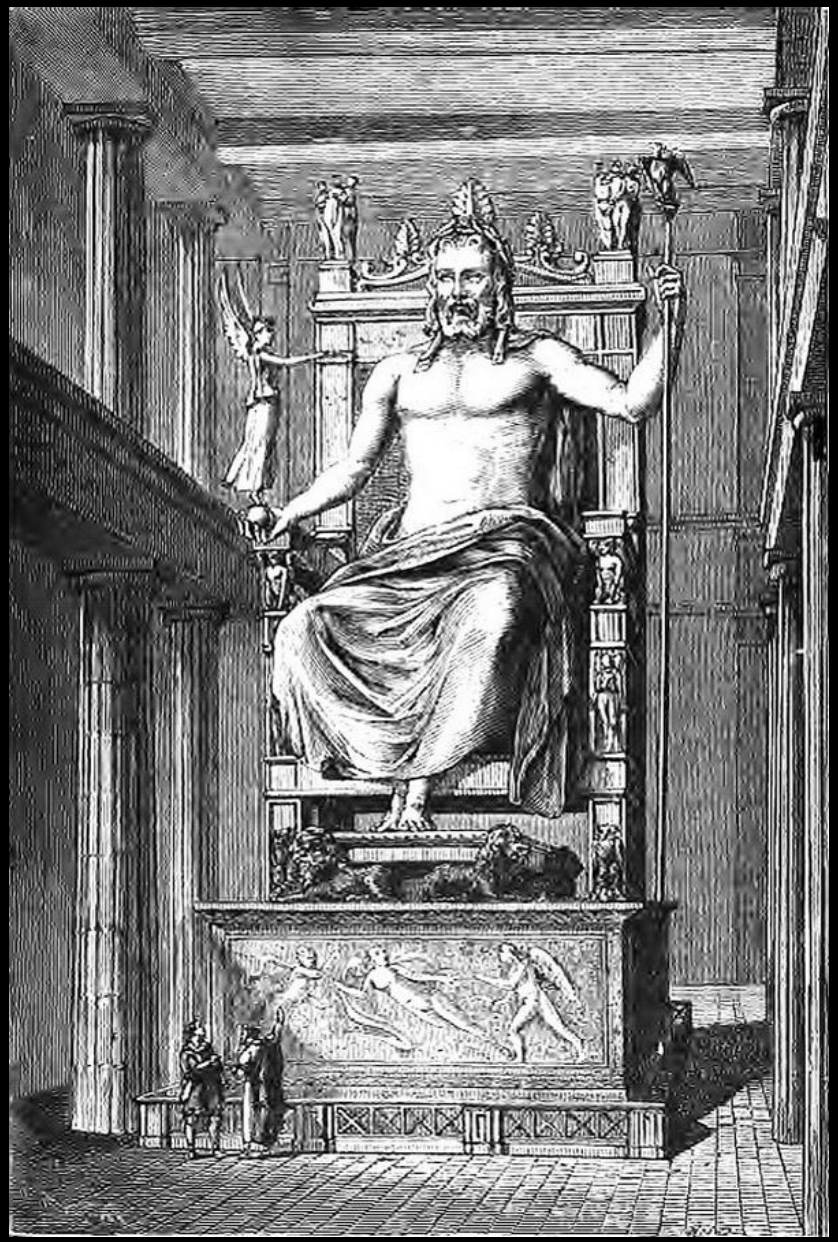
Fidias: Copia de la cabeza de la Atenea Lemnia

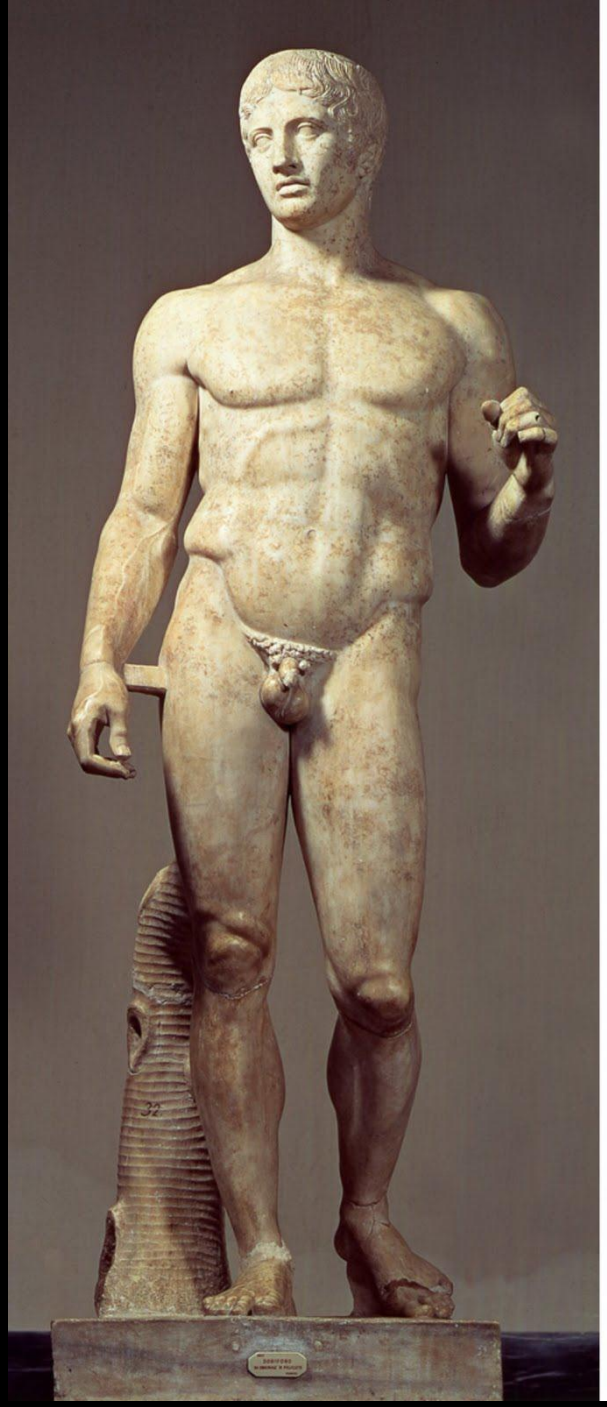


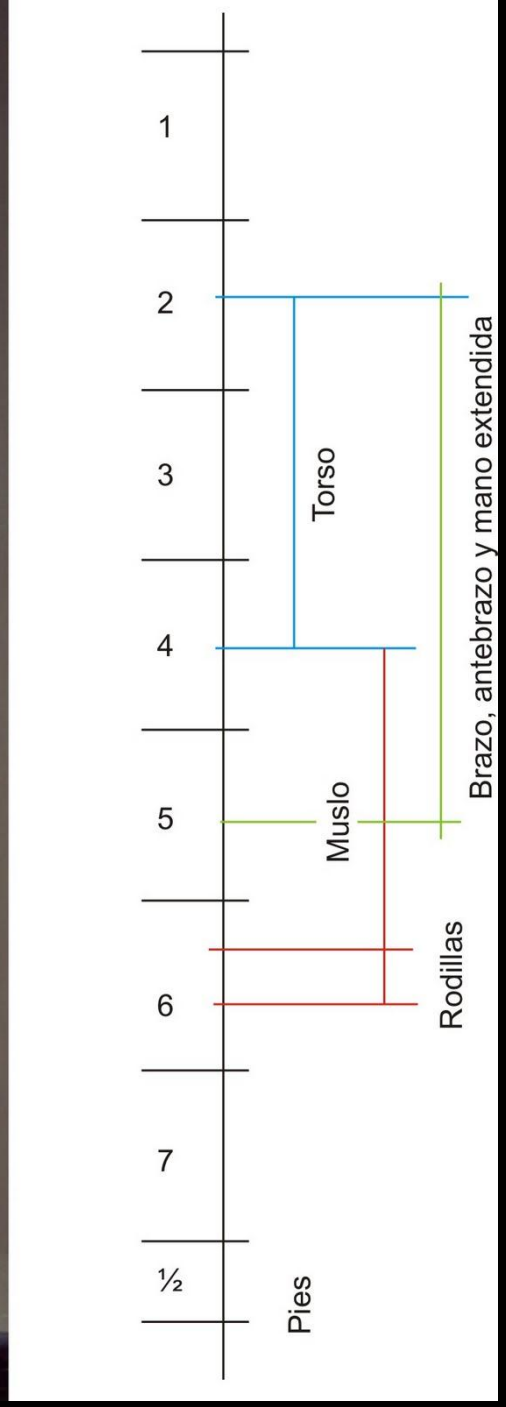
Fidias: Copia de la Atenea Lemnia

Fidias: Reconstrucción del Zeus Olímpico

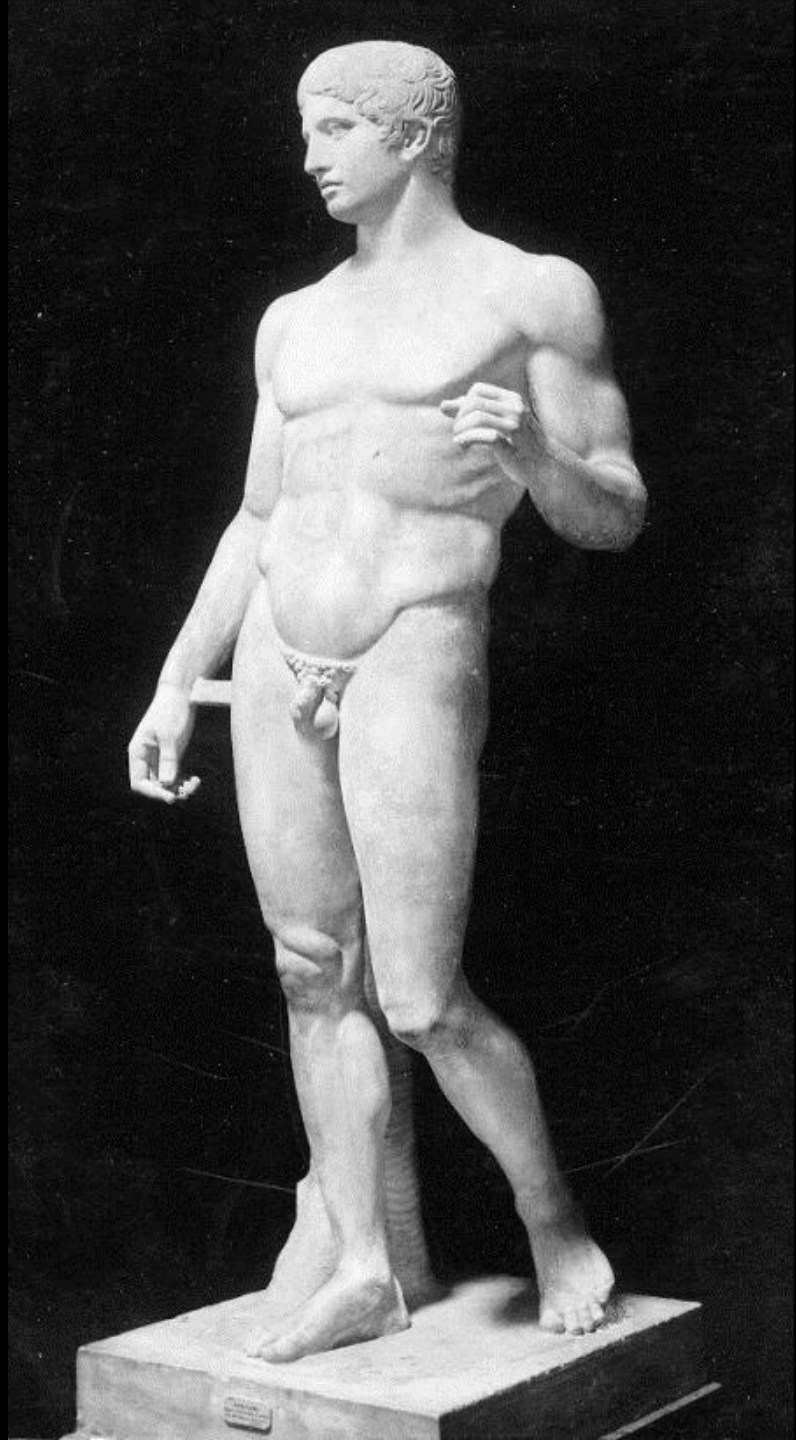
Templo de Zeus en Olimpia



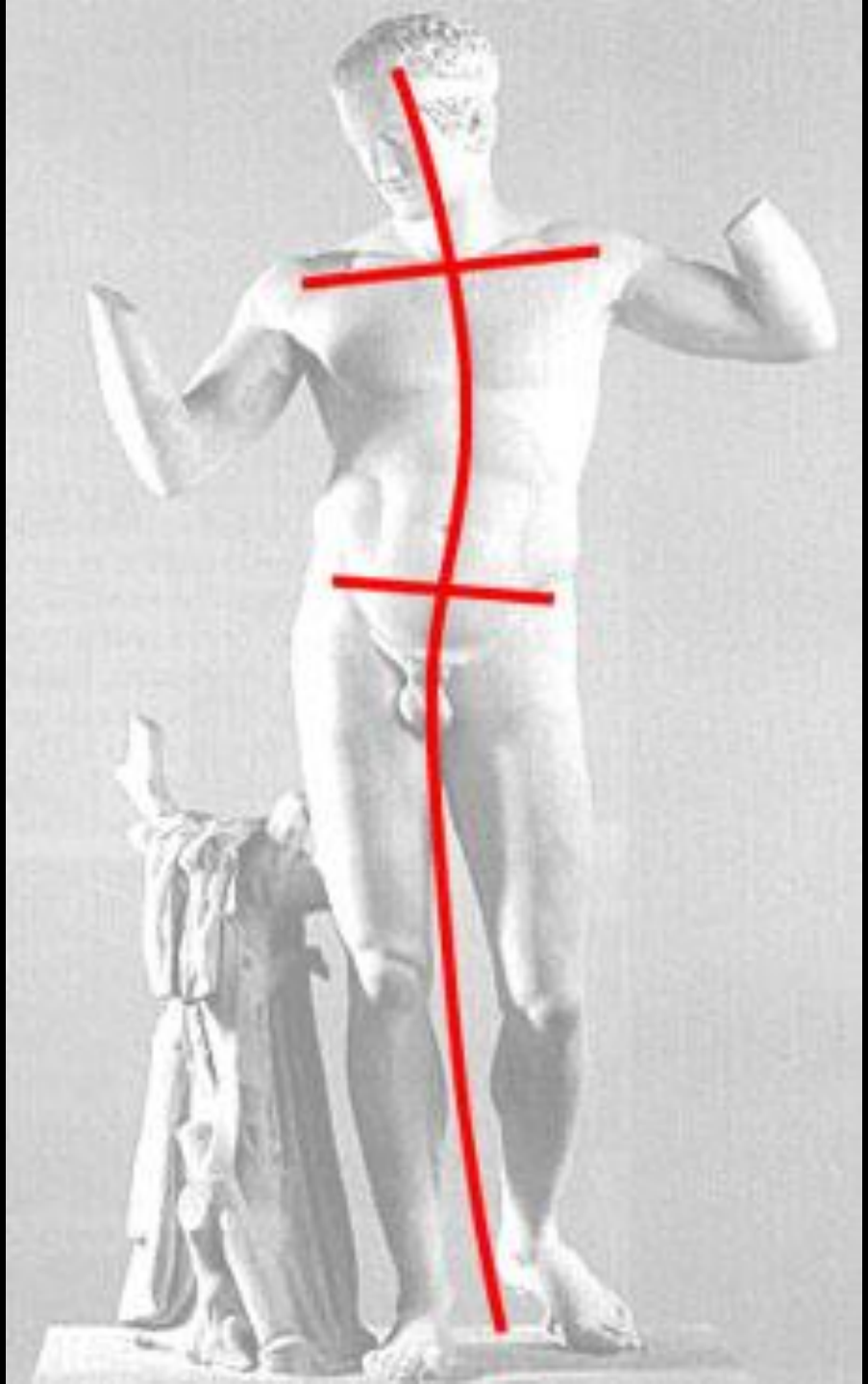




Policleto:
El Doríforo



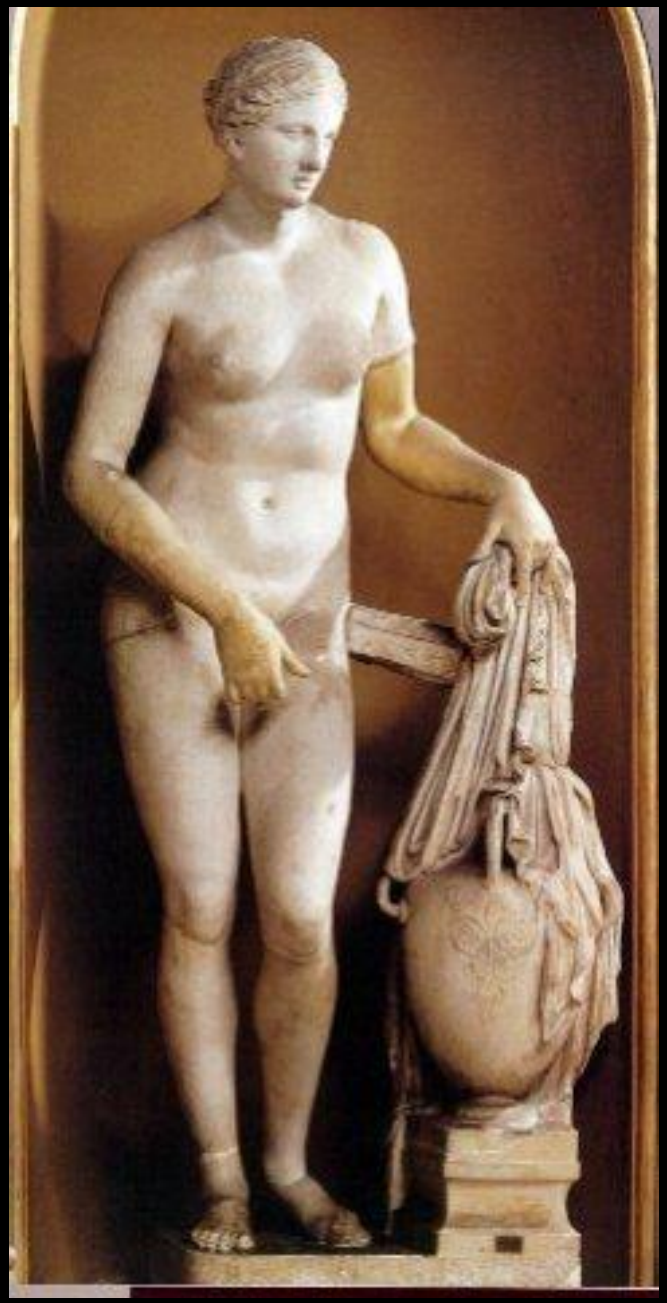
Policleto: Diadumenos



- EL SIGLO IV.

Praxíteles: Apolo Sauróctono

Praxíteles: Fauno en reposo



Praxíteles : Afrodita de Cnido

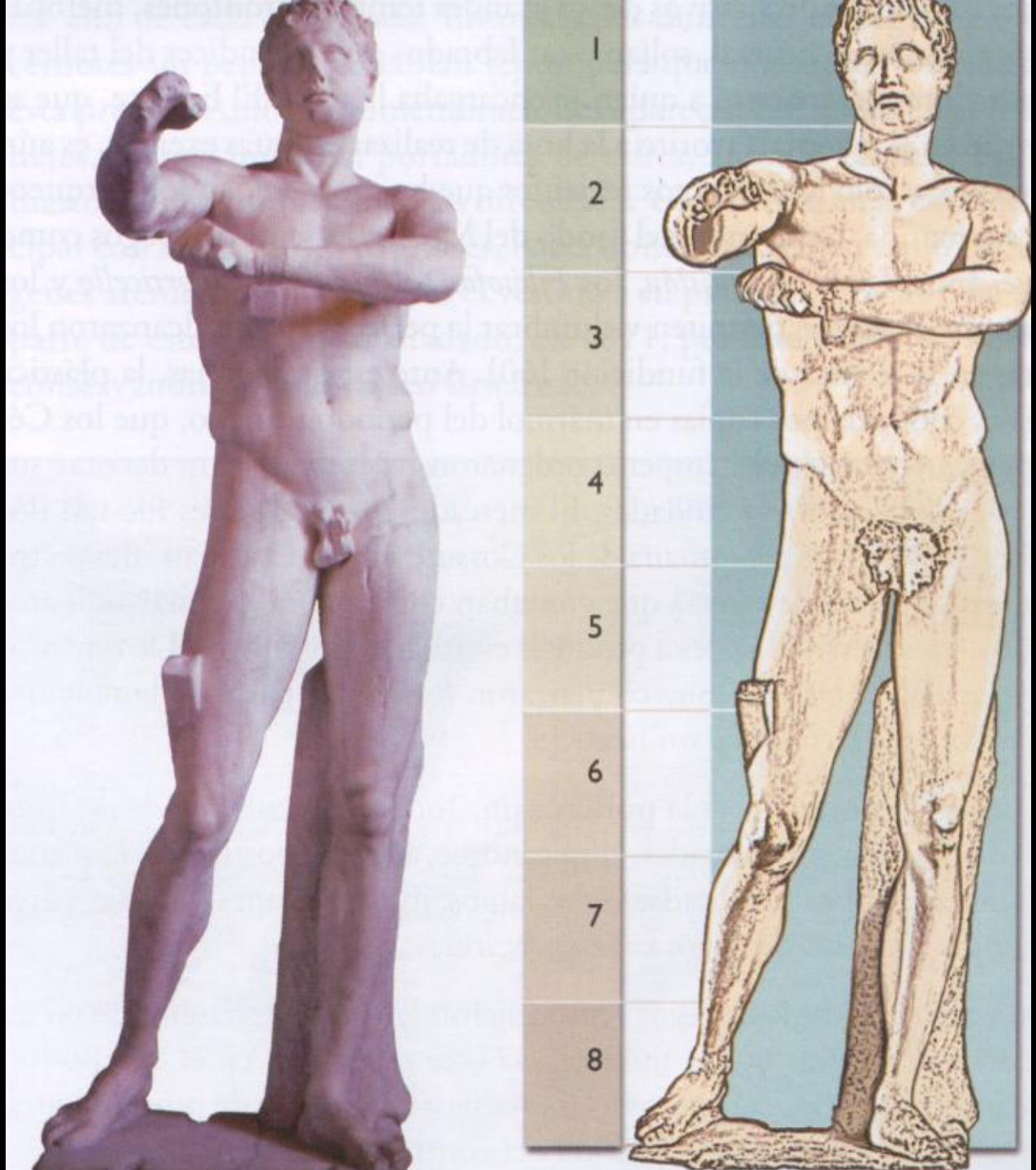
Praxíteles:
Hermes con Dionisos

Scopas: Ménade furiosa

Scopas: Detalle del Mausoleo de Halicarnaso

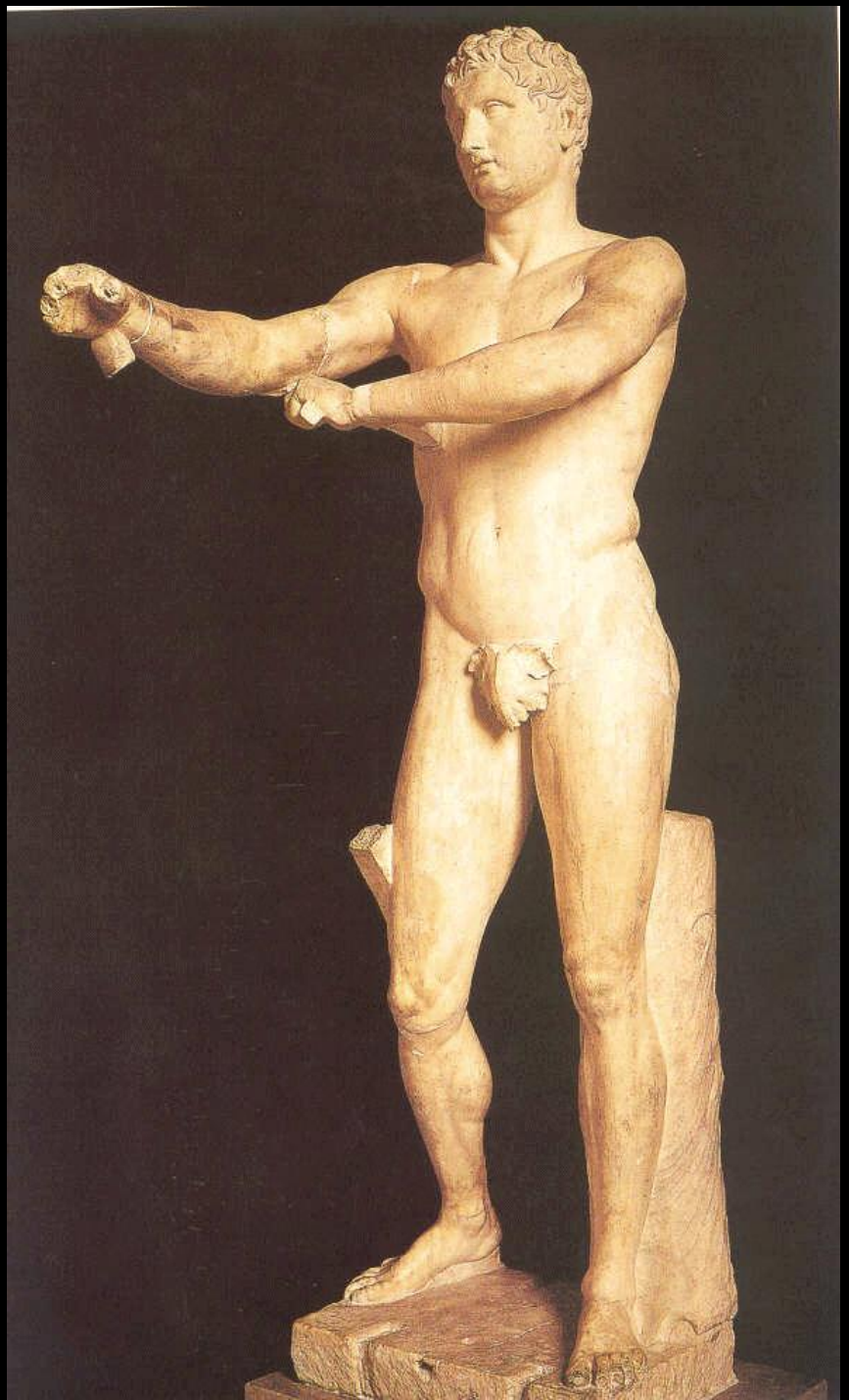
Recreación del Mausoleo de Halicarnaso

Scopas:
Cabeza de Meleagro



El Canon de Lisipo

Lisipo:
Apoxiomeno



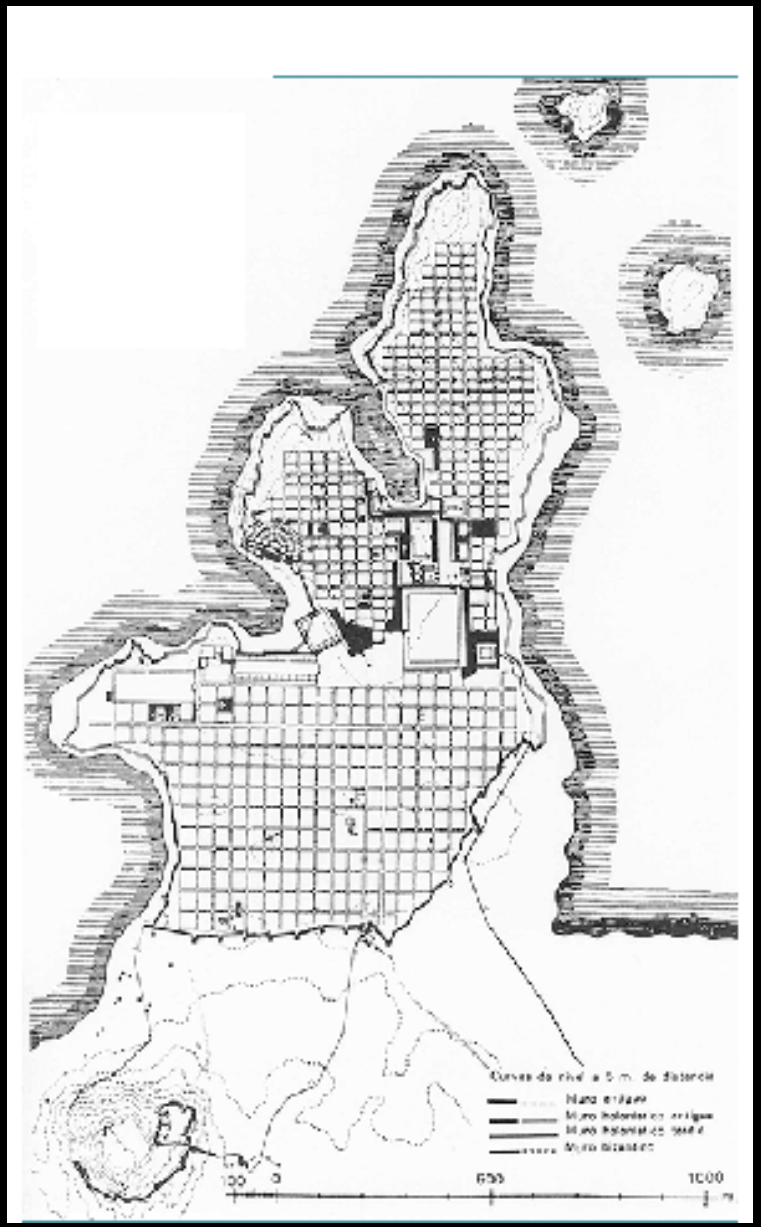
Lisipo: Hermes tensando el arco

Lisipo: Hércules Farnesio

Lisipo:
Hermes atándose las sandalias

4. EL PERIODO HELENÍSTICO.

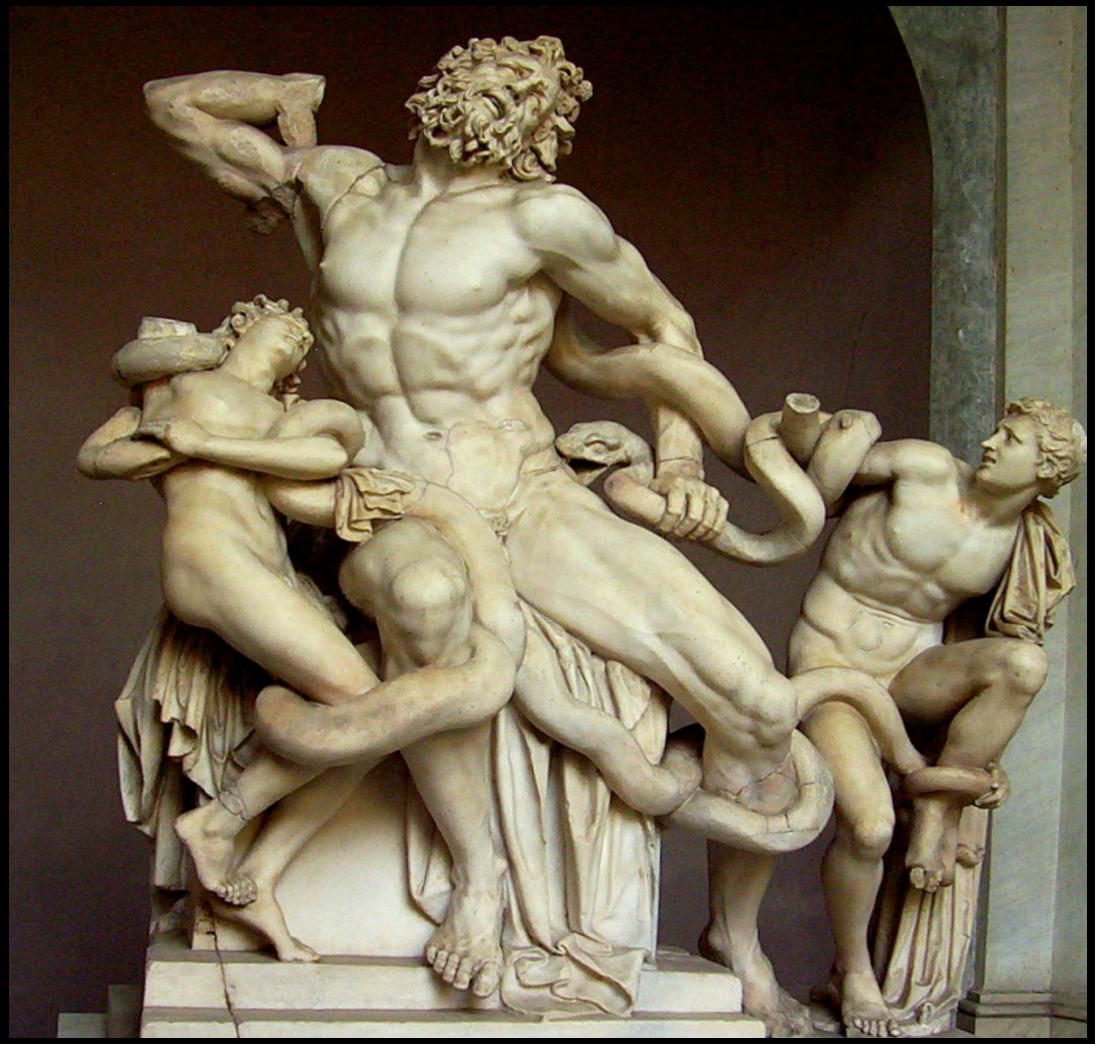
Estados helenísticos
(siglo II a.C.)
Oxos
Bactra
ESTADO GRIEGO DE
BACTRIANA (GANDARA)
Alejandría
Aria
(Herat)
Alejandría
Aracosia
(Kandahar)
Indo
I N
Mar Caspio
CÁUCASO
Mar Negro
Danubio
Sinope
Trebisonda
ESTADO
PARTO
Hecatompila
ARMENIA
MEDIA
PONTO
Patala
TRACIA
Bizancio
MACEDONIA
Pela
Pidna
(-168)
BITINIA
GALACIA
CAPADOCIA
GEDROSIA
Nisibe
Ecbatana
Pérgamo
Magnesia
(-190)
Ipso
(-301)
Edesa
IMPERIO SELEUCIDA
Esmirna
Apamea
Antioquía
Tigris
Eufrates
Seleucia
Susa
Persépolis
ETOLIA
Corinto
ACAYA
Mileto
LICIA
Ralmira
Dura
Europo
Babilonia
Mar
Arábigo
Rodas
Creta
Chipre
Damasco
Golfo Pérsico
Tiro
Mar Mediterráneo
Jerusalén
Panio (-200)
Petra
Cirene
Alejandría
CIRENAICA
Naucratis
EGIPTO
ARABIA
Ptolemaida
Nilo
Mar Rojo
Siena
1ª Catarata
Macedonia
Ciudades y ligas Griegas
Rodas
Pérgamo de Atállidas
Egipto de los Lagidas
Imperio Seléucida
Estado griego de Bactriana



Plano de Mileto (Asia Menor)
Hypodamos de Mileto

Plan Hipodámico de Alejandría

Faro de Alejandría



Teatralidad, escenografía, múltiples puntos de vista

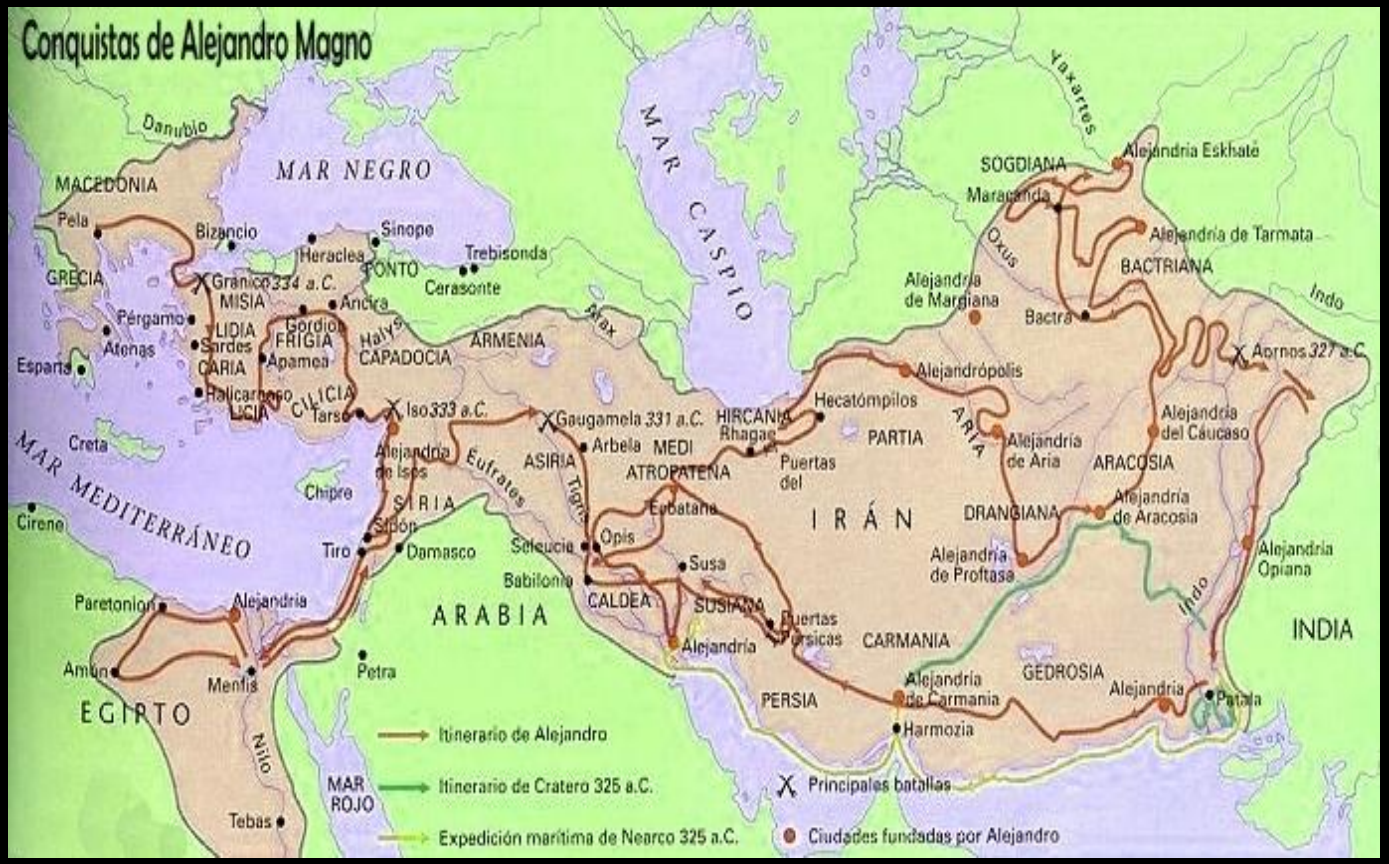
Tensión, movimiento. Desequilibrio

Estética del dolor. “Lo feo”. Retrato más realista

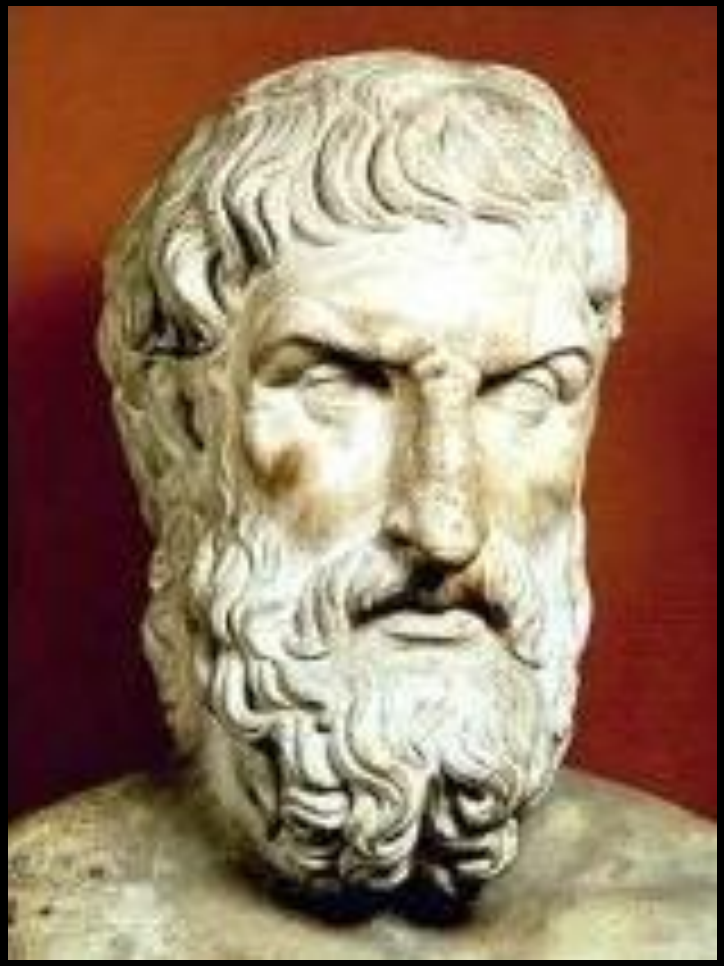
Lo cotidiano. Secularización del arte

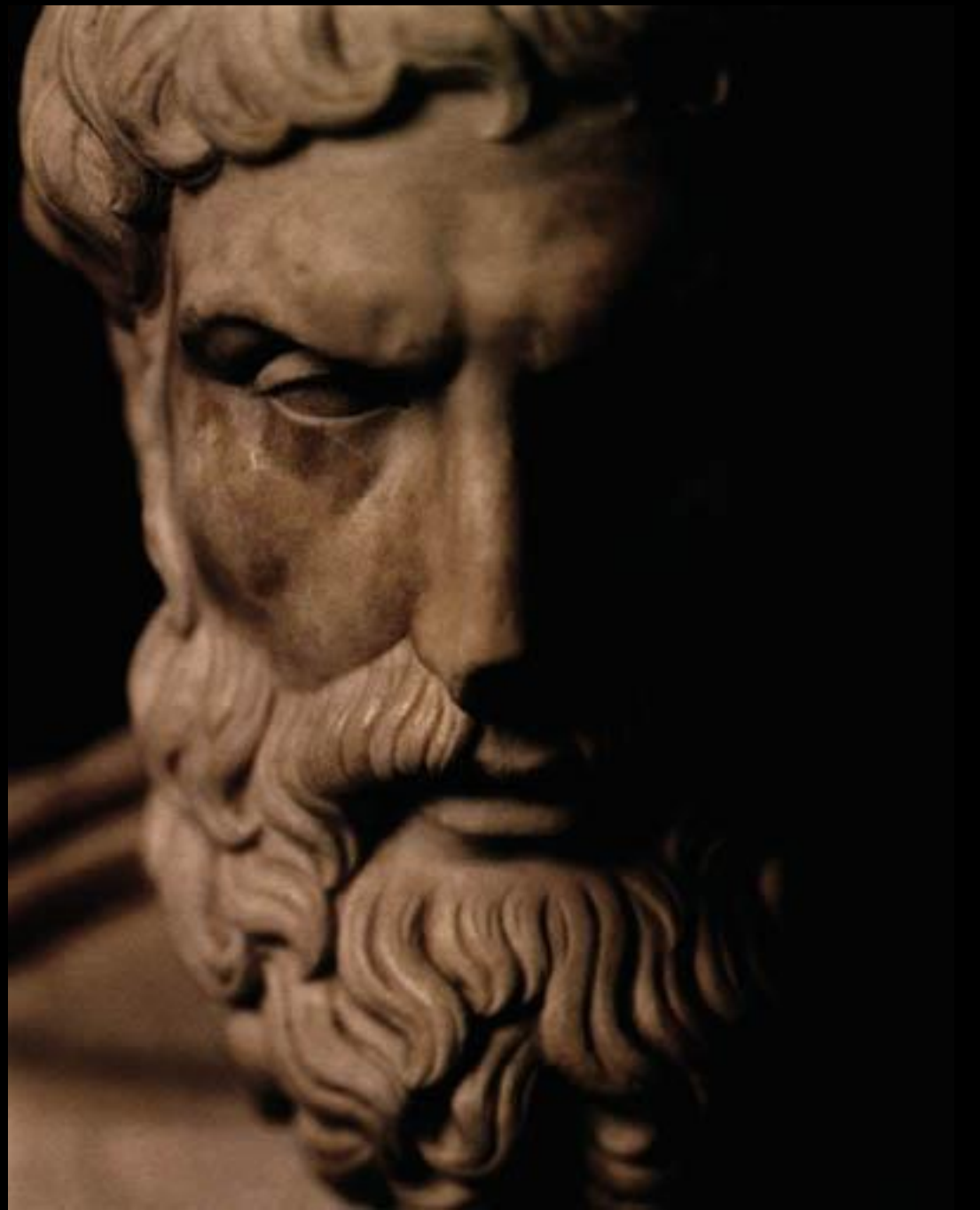
Secularización del arte. Humanización de dioses

Importancia de la representación de diosas

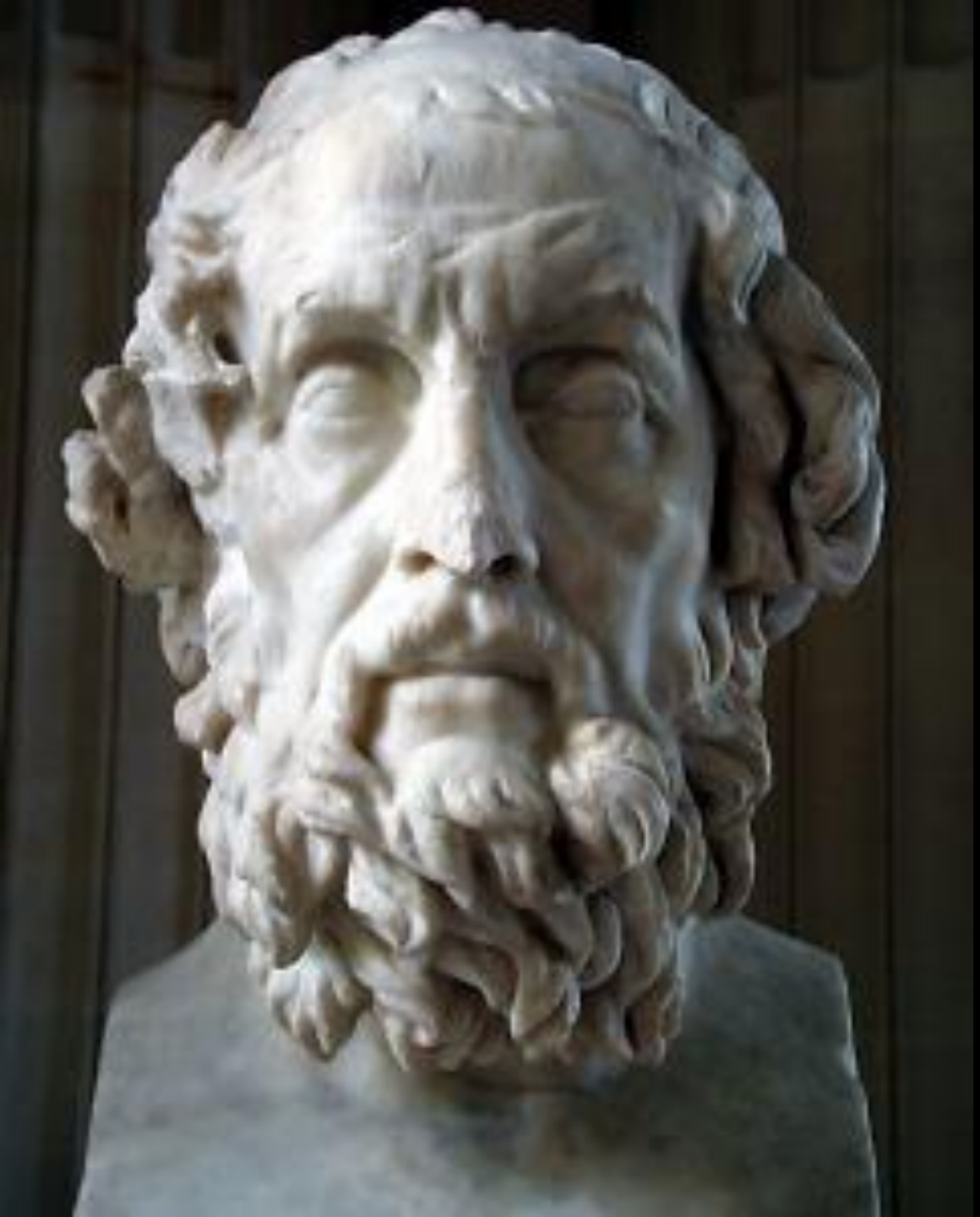


Proliferación de escuelas





Escuela de Atenas
Epicuro



Escuela de Atenas:
Homero

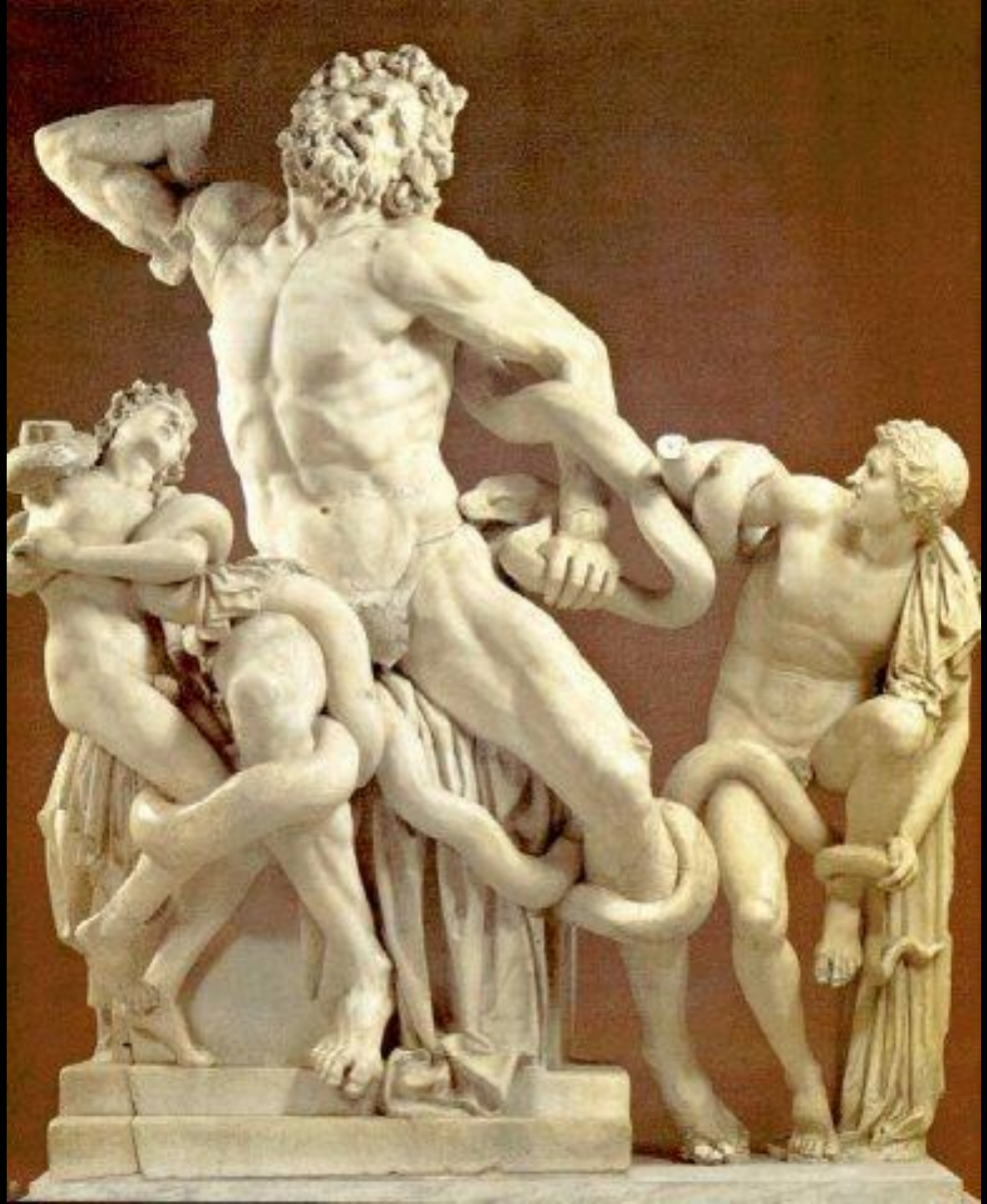
Museo del Louvre.
Venus de Milo.
Escuela neoática

Escuela neoática: Venus de Milo

Venus de Milo

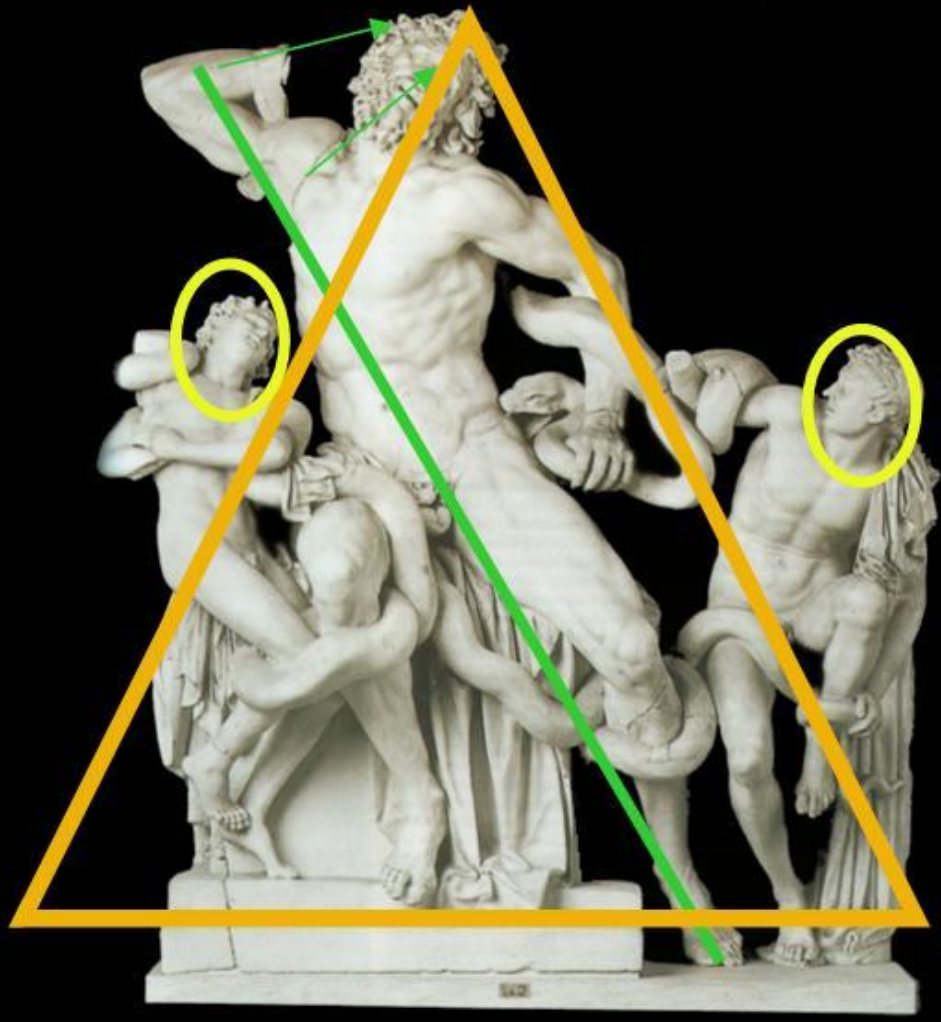
Escuela neoática: El espinario

Escuela de Alejandría: Alegoría del Nilo



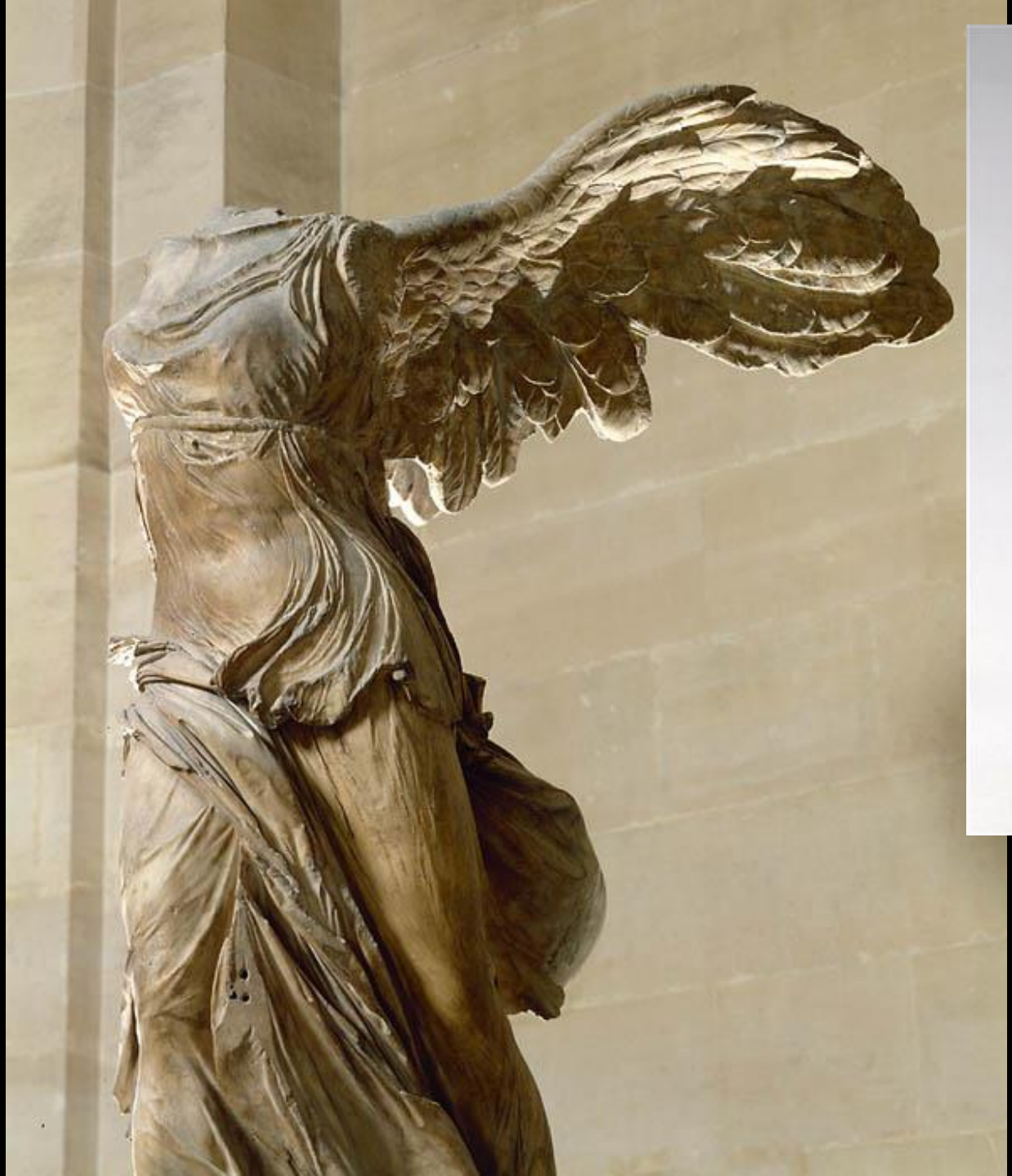
Escuela de Rodas:
Laoconte
(Agesandro,
Polydoro y
Athenodoro)

Laoconte



Victoria de Samotracia

Victoria de Samotracia



Victoria de Samotracia

XVI

Escuela de Pérgamo: Galo moribundo

Escuela de Pérgamo: Galo Ludovisi

Escuela de Pérgamo: Altar de Zeus

Escuela de Pérgamo:
Altar de Zeus con la
Gigantomaquia. Detalle

ZEUS

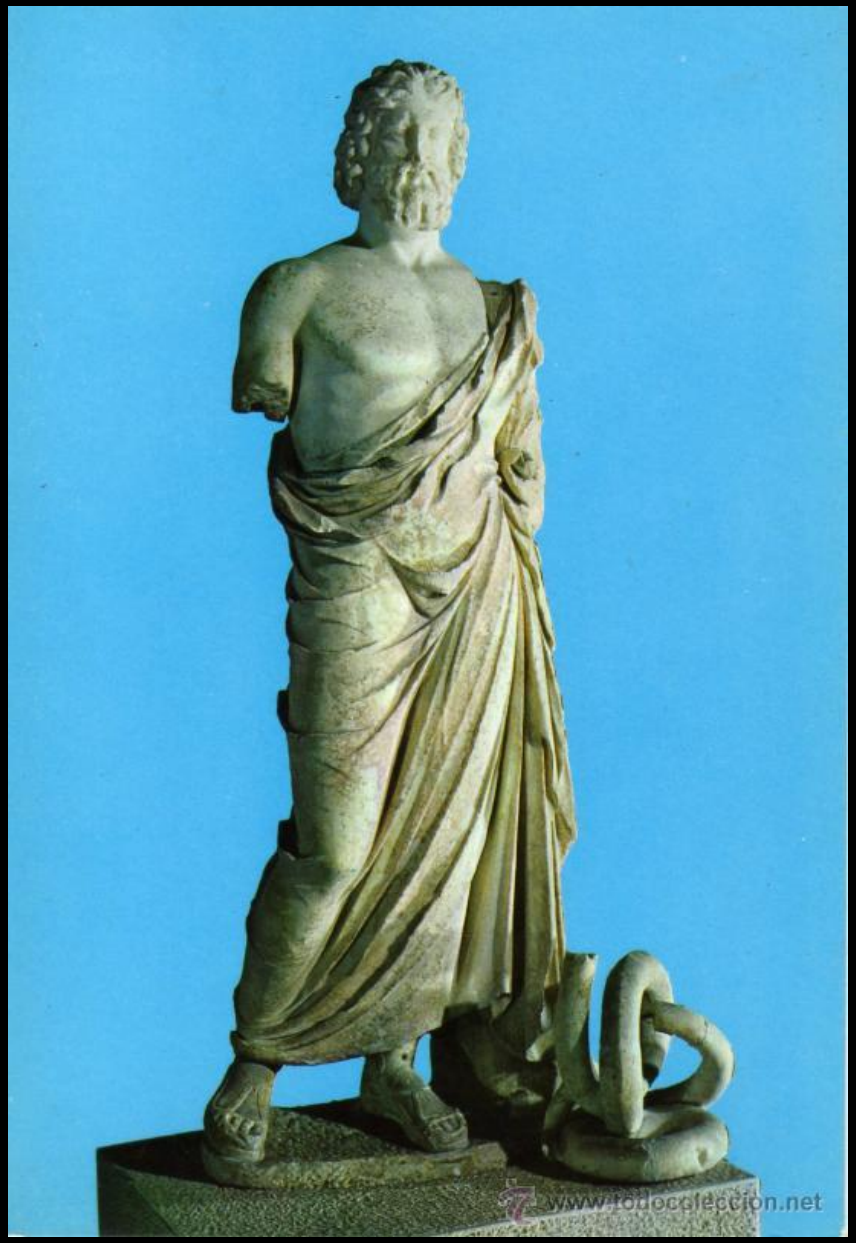
ATHENA

5. LA ESCULTURA IBÉRICA

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CULTURA CELTA
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CULTURA ÍBERA
VASCONES
PUEBLOS DE LA PENINSULA IBERICA
GADES (CÁDIZ)
COLONIAS FENICIAS
EBUSSUS (IBIZA)
COLONIAS CARTAGINESAS
RODAS (ROSAS)
COLONIAS GRIEGAS
MAR CANTABRICO
ASTURES
CÁNTABROS
VASCONES
CARISTIOS
VÁRDULOS
GALAICOS
AUTRIGONES
PELENDONES
LACETANOS
INDIGETES
RODAS (ROSAS)
EMPORION (AMPURIAS)
BERONES
AUSETANOS
SUSETEANOS
ILEGERTES
LAYETANOS
VACCEOS
BRACARENSES
ARÉVACOS
CELTÍBEROS
SEDETANOS
ILERCAVONES
VETONES
EDETANOS
LOBETANOS
ISLAS BALEARES
LUSITANOS
CARPETANOS
CONTESTANOS
EBUSSUS (IBIZA)
BETURIOS
ORETANOS
AKRA LEUKE (ALICANTE)
CÉLTICOS
TÚRDULOS
BASTETANOS
CARTAGO NOVA (CARTAGENA)
CINETES
TURDETANOS
BÁSTULOS
GADES (CÁDIZ)
SEXI (ALMUÑECAR)
ABDERA (ADRA)
MALACA (MÁLAGA)
OCEANO ATLANTICO
MAR MEDITERRÁNEO
ISLAS CANARIAS

Guerreros de Porcuna

Bicha de Balazote



Esculapio de Ampúries

Dama Oferente del Cerro
de los Santos

Dama de Elche

Dama de Elche

Dama de Baza